

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

EL ALMA DEL MOVIMIENTO DARK

T E S I S
PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA
C O M U N I C A C I O N
ESPECIALIDAD EN PRODUCCION
P R E S E N T A ,
ELIZABETH ORTIZ MAIZ

ASESORA: MTRA. NEDELIA ANTIGA TRUJILLO

CIUDAD UNIVERSITARIA

MEXICO, 2007.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas

Tesis Digitales

Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Autorizo a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM a difundir en formato electrónico e impreso el contenido de mi trabajo recepcional.

NOMBRE: Elizabeth Ortiz Malz

FECHA: 5 nov. 2007

FIRMA: [Firma]

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

EL ALMA DEL MOVIMIENTO DARK

TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
ESPECIALIDAD EN PRODUCCIÓN

PRESENTA:

ELIZABETH ORTIZ MAÍZ

ASESORA: MTRA. NEDELIA ANTIGA TRUJILLO

CIUDAD UNIVERSITARIA

MEXICO. 2007

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1	
ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO DARK	
1.1. Cultura y Contracultura	7
1.2. Surgimiento del dark en Europa	14
1.3. Adopción del dark en México	22
1.4. Arte Gótico	28
CAPÍTULO 2	
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	
2.1. Atuendo	37
2.2. Música dark	42
2.3. Literatura oscura y cine	54
2.4. Otras formas de expresión	68
CAPÍTULO 3	
SIGNIFICADO DEL DARK	
3.1. ¿Qué es el dark?	83
3.2. Vampiros	92
3.3. ¿Vínculo con la religión?	98
3.4. Finalidad del dark	103
CAPÍTULO 4	
¿DECADENCIA O CONSOLIDACIÓN?	
4.1. Evolución de la escena oscura en México	109
4.2. ¿Movimiento o escena dark?	115
4.3. ¿Decadencia o consolidación de la escena dark?	125
4.4. ¿Futuro para el dark?	142
CONCLUSIONES	145
ANEXO. EL DARK Y LA COMUNICACIÓN	151
FUENTES DE CONSULTA	153

INTRODUCCIÓN

“El auténtico oscurantismo no consiste en impedir la difusión de lo verdadero, claro y útil, sino en poner en circulación lo falso”¹; estas palabras de Johann Wolfgang von Goethe adquieren un valor muy especial respecto al dark ya que de alguna manera revelan su propia condena como cultura o tendencia ante el mundo exterior (y en su mismo interior): por un lado la ausencia de información real, y por el otro, la presencia de información errónea o tergiversada acerca del significado de esta cultura.

Después de lo anterior valdría señalar cuál es la importancia o el interés de enfocar este trabajo a la cultura dark con respecto a la especialidad en Producción de Medios Audiovisuales. Aunque obviamente no se puede atribuir a los medios masivos todo el problema que padece el dark respecto a la falta de información o información errónea, son innegables por una parte, la falta de interés que los medios han demostrado en relación al dark, y por la otra, que cuando han dedicado un espacio al dark lo han hecho, la mayoría de ocasiones, de la manera más superficial, basándose ante todo en la apariencia extravagante de algún personaje, e ignorando la parte fundamental de esta cultura.

Ante esta situación, respecto a los medios audiovisuales, uno de los objetivos básicos de esta investigación es contribuir, proporcionando una base, para que en un futuro no muy lejano, los medios, tras adquirir un verdadero interés por realizar un programa, documental o reportaje enfocado al dark, puedan hacerlo desde otra perspectiva, abandonando un poco la superficialidad y ahondando más en la esencia propositiva de esta cultura, que va mucho más allá de una estética lúgubre, y que es ignorada aún por la mayoría de personas. En este sentido no se puede olvidar la responsabilidad social que los medios masivos tienen de informar, si bien, no todo, al menos lo mejor posible a una sociedad lacerada por prejuicios infundados.

¹ J. W. Von Goethe: De *“Arte y Antigüedad”*. Tomado de: Blanca Muñoz. Teoría de la Pseudocultura. (Estudios de Sociología de la Cultura y de la Comunicación de Masas). p. 5

Tras una vida relativamente larga, la cultura oscura o dark aún no ha logrado darse a entender o comunicar su verdadera esencia al exterior, y al parecer tampoco entre muchos de sus propios adeptos. En estos tiempos de innovación y modernidad, resulta evidente que el dark aún sufre el rechazo y temor como si fuera un símbolo de satanismo o de maldad. O en el mejor de los casos, es simplemente ignorado con una indiferencia absoluta, o burlado como si se tratara de una broma o un chiste social.

Ahondando un poco más en el tema de estudio, la frase introductoria de Goethe se vuelve más significativa en relación a esta cultura por lo siguiente: El término “gótico”, con que también se conoce al movimiento dark o cultura oscura alude inmediatamente al gótico ojival y por consiguiente al medioevo, tiempos de Inquisición, tortura, terror, de muertes crueles e injustas, caracterizado por lo mejor conocido como *Oscurantismo*², es decir, cuando no existía la más mínima posibilidad ni esperanza de acceso al conocimiento, a excepción de los clérigos y gobernantes que sometían a los pueblos a una ignorancia absoluta.

Quizá surgirá la duda de cuál es el vínculo de lo anterior con el dark o viceversa. Para algunos la cultura dark es aún más extraña y sospechosa por el hecho de que retoma aspectos de la época más terrorífica de todos los tiempos, cuando no existía libertad de acción, expresión, y tampoco de pensamiento, cuando el conocimiento era prohibido.

Parecerá una contrariedad pero no por ello es falso. El dark, contrario al medioevo, aboga por la auténtica libertad en todos los ámbitos, y lo caracteriza además, un deseo insaciable por conocer y aprender lo más que se pueda, lo que iría en contra del oscurantismo, y precisamente por eso retoma infinidad de mitos, leyendas, el folklore e historia del mundo antiguo (y no sólo del medioevo y occidente), porque quiere conocer y rescatar todo aquello que se desvanece con el olvido y hacerlo un conocimiento presente.

² Oposición a que se difunda la instrucción entre el pueblo, común en la época medieval.

A esta avidez de conocimiento que tiene el dark, se sumaría el anhelo de trascendencia, y juntos justificarían en parte, su fijación por los vampiros, la muerte y la inmortalidad, pero aún más sus manifestaciones artísticas y culturales. A través de estas páginas se irá percibiendo que el dark, lejos de merecer el rechazo absoluto y precoz, es una cultura difícil de entender, pero no por eso maligna, en el sentido estricto de la maldad. Es una manifestación que tiene su razón de existir, y que va mucho más allá de una estética fúnebre sin fundamento, como mucha gente puede creer. El dark es una cultura impregnada de un simbolismo infinito. Es un lamento en silencio que al parecer nadie logra entender.

Por otra parte y debido a su naturaleza antisocial o retraída, se dice que el dark es como un “símbolo de incomunicación”, o bien, que pretende alcanzar una “comunicación imposible”, sin embargo, aún dentro del dark, la comunicación se encuentra presente e incluso resulta imprescindible, tanto al interior como al exterior del grupo. De acuerdo con Wilbur Schramm, la investigación acerca de la comunicación implica todas las formas en que se comparten e intercambian ideas: “la palabra hablada, el signo, el gesto, la imagen, la exhibición, la impresión, radiodifusión, una película: todos los signos y símbolos por medio de los cuales los humanos procuran transmitir significado y valor a otros seres humanos”³.

En el caso del dark, la comunicación se efectúa a través de múltiples formas: desde el color negro, que caracteriza su estética, lleva implícita una infinidad de significados, hasta sus diversas manifestaciones artísticas y culturales con que se expresa o intercambia sentimientos e ideas. Por otra parte, para existir como un grupo, movimiento o escena, debe recurrir a la comunicación, pues es evidente que “sin la comunicación, no existirían los grupos humanos y las sociedades”⁴, aunque se trate de un grupo por lo general misántropo⁵ como el dark. Pero desde una perspectiva sociológica, se puede considerar al dark como una cultura alternativa de *interacción social*, o más específicamente, es mediante una interacción simbólica que sus adeptos crean su propia realidad, distinta y apartada de los demás. En el transcurso de esta investigación se verá en qué consiste el mundo del dark.

³ Wilbur Schramm. La ciencia de la comunicación humana. p. 9

⁴ Ibidem. p. 4

⁵ Persona (s) que huye (n) del trato humano. Misantropía: odio a los hombres y a la sociedad.

De acuerdo al objetivo general y a los objetivos particulares, el presente trabajo será de carácter exploratorio y descriptivo, siendo el propósito general describir las características principales del dark y explicar hasta donde sea posible cuál es su esencia. De manera particular, se pretende identificar cómo y por qué surgió esta cultura, cuáles han sido y son sus manifestaciones artísticas y culturales, sus predilecciones e influencias, su significado y en cierto sentido, su propia finalidad, ese sería el contenido básico de los tres primeros capítulos, que al final conducirán a un objetivo último y esencial en el cuarto capítulo, con respecto a la situación del movimiento dark o la escena oscura en México.

En base a algunas investigaciones existentes sobre las culturas juveniles o subculturas, se han podido identificar algunos puntos o características donde convergen la mayoría de estas culturas. Aunque no hay muchos estudios científicos o teóricos enfocados exclusivamente a la cultura dark, a lo largo de esta investigación se podrán identificar muchas de esas características que regularmente poseen este tipo de culturas, y que sirven como soporte también para explicar, parte de la existencia y naturaleza del movimiento dark, es decir, algunas particularidades que sí cumple o se aproxima el dark, o algunas que quizá no, pues también cabe tal posibilidad.

El primer capítulo tratará en esencia los antecedentes del dark, empezando por cuestiones o conceptos (cultura, contracultura, resistencia cultural, construcción social de la realidad, entre otros), que ayudarán a entender en parte las causas que originan este tipo de movimientos o expresiones juveniles en general. Después se hablará concretamente del surgimiento del dark en Europa, su aparición en México, y finalmente, acerca de las características del arte gótico ojival, ya que este tipo de arte en especial, es muy significativo e influyente dentro del movimiento dark.

Otro objetivo del presente trabajo es identificar que el dark más que una contracultura, se puede considerar una cultura en sí misma. El segundo capítulo se enfoca a sus manifestaciones artísticas y culturales (influencias, predilecciones, creaciones propias), en donde se podrá percibir que la cultura oscura abarca mucho más de lo que en realidad aparenta en cuanto a expresión, creación y aportación.

Normalmente se le atribuyen al dark ciertos estados de ánimo, sentimientos o fijaciones como son la depresión⁶, la soledad, la muerte y los vampiros. Esto conducirá al tercer capítulo, hacia la parte intangible, pero no por eso inexistente del dark, donde se intentará explicar cuál es la esencia de esta cultura pero en términos más ideológicos⁷, es decir cuál es el significado o en qué consiste el dark tanto emocional- como ideológicamente. Y así como esta investigación tiene objetivos determinados, se tratará de identificar cuál sería la finalidad propiamente del dark. Aquí se podrá comprobar que hay algunas concepciones acerca del dark que no son ciertas en lo absoluto y que, en cambio, hay otros aspectos que mucha gente ni se imagina o que creía de distinta manera.

Finalmente se encuentra el cuarto y último capítulo, que lleva explícito el objetivo esencial de esta investigación: explicar, de acuerdo a la evolución que ha tenido en cuanto a sus manifestaciones artísticas y culturales desde su inicio hasta la fecha, si la escena o movimiento dark está en decadencia, si ha muerto o si ha logrado consolidarse, así como también identificar el por qué algunos lo consideran como un *movimiento* mientras que para otros es tan sólo una *escena*, ya que ambos términos se utilizan para referirse a esta cultura, aunque siempre han estado en disputa entre sus seguidores, o mejor dicho entre sus propios creadores, desde que el dark se masificó aquí.

En esta última parte de la investigación, enfocada exclusivamente al dark en México, se identificará en especial cómo se concibe la propia escena a sí misma, es decir, cuál es la perspectiva de algunos de sus integrantes relevantes que, mediante la entrevista a profundidad, expresan sus concepciones y razones particulares respecto a esta cultura de la que forman parte esencial. También será muy evidente que existe una diferencia notable e inevitable entre las partes que integran la escena, es decir el público seguidor y los creadores o artistas que la construyen y la sustentan.

⁶ En psicología se habla de *depresión* en relación con estados de *decaimiento espiritual*.

⁷ Desde una crítica sociológica, el concepto de ideología significa por un lado, *un mundo huido de la realidad, donde impera la lógica interna de un sistema gracias a un apartamiento de la realidad misma*. En este sentido, lo ideológico es lo contrario de lo determinado. Salustiano del Campo, et al. *Diccionario de Ciencias Sociales*. p. 544

Si bien el presente trabajo tiene como objetivo central identificar si la cultura dark, como movimiento o escena, está en decadencia, en consolidación o si ha muerto, esta será una de las quizá cientos de perspectivas que podrían existir al respecto, debido a la incuestionable subjetividad (y complejidad) de este tema o de esta cultura en sí misma, por lo que no se pretende en lo más mínimo dar una sentencia definitiva a algo que nadie, durante más de una década, ha realizado, logrado o pretendido siquiera. Sin embargo, lo que sí es muy anhelado en esta investigación es dar una aproximación a la esencia del dark, en otras palabras: al *alma del movimiento dark*.

Pero la invitación a acercarse a este tema y a esta investigación no se limita tan sólo a los medios masivos de comunicación o a estudiantes de esta carrera, sino que está abierta a todo aquel que se interese por conocer acerca del dark como una cultura en sí misma, más allá de una estética lúgubre, así como también brindar una perspectiva, tal vez distinta, a aquellos que la integran o están familiarizados con esta cultura y que podrían no haber percibido de sí mismos, o que no le habían prestado mucha atención.

Y si estas páginas logran proporcionar aunque sea un dato o una idea desconocida respecto a esta cultura que le sirva a alguien, ya sea para querer averiguar o profundizar más en el tema por su propia cuenta e iniciativa, para querer estudiarlo desde otro enfoque, o simplemente para percibir y aceptar su propio lado oscuro (intrínseco a toda la humanidad), entonces un objetivo del presente trabajo sin duda se habrá alcanzado.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO DARK

1.1. CULTURA Y CONTRACULTURA

Antes de entrar un poco al pequeño universo del dark, resultaría de ayuda conocer ciertos conceptos que giran en torno a esta cultura, como lo es precisamente el de *cultura* y algunas derivaciones como *contracultura*, *subcultura* o *cultura juvenil*, por ejemplo, utilizadas constantemente para referirse a lo mismo, así como también otros aspectos que podrían justificar o explicar la existencia de este tipo de manifestaciones juveniles en general, consecuencia directa e inevitable de una inmensidad de factores entrelazados. Específicamente el dark podría considerarse, en parte, como una *contracultura*, pero también una *cultura*, dependiendo desde qué punto de vista se observe, y las razones se podrán identificar más adelante.

En primer lugar, desde una perspectiva sociológica, se encuentra la definición de *cultura* como “el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales (o artefactos), que constituyen el modo de vida de una sociedad. En esta definición se incluyen los modos de pensar, de actuar, de relacionarse con otros y con el mundo exterior”⁸. De acuerdo con ésto, la cultura se divide en dos componentes: las cosas tangibles, que son todos los objetos materiales, hechos o fabricados, y todo lo referente al mundo intangible, que son las ideas, las percepciones del mundo, los valores.

Paralelo al concepto anterior se encontraría lo opuesto, es decir, la *Contracultura* que, como el término indica, “hace referencia evidente a la oposición respecto a la cultura vigente, se emplea este término cuando el sistema normativo de un grupo contiene como elemento primordial, una situación de conflicto con los valores de la sociedad total”⁹. No obstante, como se verá en este apartado, el término *contracultura* implica toda una gama de aspectos que no cabrían en una sola definición.

⁸ John J. Macionis, Ken Plummer. *Sociología*. p. 102

⁹ Salustiano del Campo, et al. *Diccionario de Ciencias Sociales*. p.544

Tanto en la definición de cultura como de contracultura, los *valores* juegan un papel determinante y éstos se pueden considerar como los “modelos culturalmente definidos con los que las personas evalúan lo que es deseable, bueno o bello, y que sirven de guía para la vida en sociedad. Desde el punto de vista de la cultura, los *valores* son enunciados acerca del deber ser, de cómo deben ser las cosas”.¹⁰ Entonces la contracultura surge por un grupo de personas que no están de acuerdo y por lo tanto que no siguen los parámetros establecidos, ya que tienen otra perspectiva respecto a lo que es bueno, bello y a lo que debería ser, podría decirse que el querer se impone al deber.

Por otra parte, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, a partir del surgimiento de los medios de comunicación masiva, elaboraron un concepto para definir a la cultura, o mejor dicho, a la *industria cultural*, como cualquier otra rama manufacturera que convierte sus productos en una mercancía más, al pretender generar plusvalía tanto monetaria como ideológica. Esta *industria cultural* significa un desarrollo de fórmulas con pretensión de universalidad, especialmente de entretenimiento, y que pueden ser consumidas fácilmente por la población, de distintas maneras, a veces sin importar el lenguaje, la historia, y hasta la cultura de su propio país¹¹. Todo para obedecer a las exigencias de la *globalización*, que puede considerarse como la pérdida de fronteras en todas las dimensiones: dinero, tecnología, moda, mercancías, información, música y la cultura en general.

Así, la transformación o imposición de la cultura, trae como resultado que el producto sea de menor calidad, además, si antes una obra de arte tenía como característica principal su *autenticidad*, con la industria cultural, ésta dejó de ser importante para convertirse en un producto más de estandarización, de reproducción idéntica y en serie, sin importar ya si la obra es original o no. Pero todo es resultado evidente e inevitable de la enorme expansión por el mundo de los productos de la cultura. Si bien esta universalidad es aceptada por una gran mayoría, existen grupos minoritarios que ni la aceptan ni asimilan, sobre todo por las cuestiones de identidad y cultura.

¹⁰ John J. Macdonald, Ken Plummer. *Sociología*. pp. 111 y 112

¹¹ *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. Vol. 41. No. 169. julio-septiembre. 1997. p. 178

En el caso de México se han hecho innumerables esfuerzos por dejar de ser un país estancado, tercermundista, para entrar en el proceso de la modernidad, o mejor dicho, las élites modernizadoras, y en especial el Estado, se han aferrado en imponer la modernidad sobre la base de estructuras autoritarias y premodernas, para ir acordes a las exigencias de un sistema mundial, globalizado, sin tomar en cuenta los verdaderos intereses o necesidades particulares de la nación. Es ahí cuando aparecen las diferencias, al no coincidir la supuesta modernidad con las necesidades internas, además de ser algo impuesto, lo que trae sin duda, alguna forma de protesta o reclamo, una *resistencia cultural*.

Generalmente la *resistencia cultural* aparece como “el más reciente reclamo hacia las promesas incumplidas de la modernidad, hacia las arbitrariedades del centralismo político que impide el desarrollo autónomo de las estructuras sociales y hacia los procesos no completados de la democratización”¹². En México, especialmente a partir de 1994, emergieron algunos movimientos y hubo un reacomodo de fuerzas a nivel social y político, que trajo por consecuencia el surgimiento de nuevos actores sociales y un acelere en los procesos de recomposición de la identidad, además de importantes movimientos de *resistencia cultural*, y en este contexto se encuentra precisamente, no la adopción pero sí la masificación de la cultura o escena oscura, como se verá en el apartado correspondiente.

Volviendo a la *resistencia cultural*, ésta se organiza de múltiples formas, pero pocas veces se manifiesta con movimientos de oposición política o de repercusiones económicas¹³. Así es como surgen por un lado, los *movimientos contraculturales* de jóvenes y por el otro, los *plantones urbanos* o las fiestas populares. Esto podría ir ligado con la *teoría de los nuevos movimientos sociales*, que explica que algunos movimientos recientes son consecuencia de las insatisfacciones surgidas por la situación política en que viven, pero a pesar de ello, estos movimientos tienden más a centrarse en el cambio cultural, las cuestiones de identidad, o la mejora del entorno social y natural¹⁴. También se identificará cuál sería el propósito específicamente del dark como cultura o movimiento.

¹² *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. Vol. 41. No. 166 octubre-diciembre. 1996. p. 75

¹³ *Ibidem*. p. 76

¹⁴ John J. Macionis, Ken Plummer. *Sociología*. pp. 447 y 448

Al contexto político y económico, se adhiere el entorno social, el trato contradictorio de la sociedad adulta: "los jóvenes, en el discurso, son la esperanza del futuro, pero en la práctica, en el presente que viven, son sospechosos de todo, y sospechosos de transgredir y sobre todo de delinquir"¹⁵. Es una contrariedad absoluta, por una parte la sociedad pregonaba que los jóvenes son el porvenir del país, pero por otra parte, no les da una verdadera oportunidad de expresión en el presente, tratándolos como seres irracionales que deben aceptar todo lo que les imponen como si fueran incapaces aún de reflexionar sobre cualquier situación referente al sistema, o a cualquier otro asunto, o mejor dicho, eso es lo que se pretende, pues saben muy bien que el joven posee una percepción especial hacia los problemas que hay a su alrededor, y peor aún, muchas personas los consideran como una amenaza para el funcionamiento íntegro de la sociedad.

La modernidad originó el sector juventud como tal, brindándole una oportunidad de preparación en instituciones especiales, pero aisladas del mundo real de la producción. Se les da toda la teoría necesaria (más no la práctica) para cualquier profesión específica, la sociedad finge como si los jóvenes, saliendo de esas escuelas, ya en su etapa adulta, conseguirán trabajo, vivienda y todo lo necesario para integrarse de lleno a la sociedad. Sin embargo, algunos jóvenes saben que no es verdad, que al salir de ahí no van a obtener el trabajo para el que se prepararon, ni van a formar una familia, y mucho menos tendrán posibilidades de una vivienda propia, es decir: tantos años de estudio en vano, y la sociedad ya no puede favorecer en ningún sentido¹⁶, ni viceversa.

Ante toda esta situación contradictoria "las culturas juveniles pueden verse como formas de resistencia, en la que los jóvenes crean su propia cultura a fin de controlar una serie de problemas"¹⁷, pero cada una de esas culturas tiene sus particularidades, y aunque surjan por cuestiones muy parecidas, en lo que se diferencian realmente es en sus formas de expresión y quizá en sus objetivos, como el grupo que son.

¹⁵ Maritza Urcaga (Antropóloga social). Entrevista incluida en Los eventos multidisciplinarios como forma de entrenamiento del movimiento oscuro. Por Esther Hdez. y Ma. Chantal Rosales.

¹⁶ Entrevista citada.

¹⁷ John J. Macdonis, Ken Plummer. Sociología, p. 118

Existe otra cuestión determinante que tiene que ver con las ideas anteriores: “La situación de subordinación en la que se encuentran los jóvenes. La sociedad quiere jóvenes controlables, atables, que digan sí aunque estén pensando que no, y luego quieren que piensen por sí mismos y tengan iniciativa, [y este control incluye también lo referente al cuerpo]: toda la prohibición, desde lo más oscuro de la Iglesia, desde los movimientos, los gestos, la genitalidad, sexualidad, etc., como el pecado, lo oscuro, y esto tiene que ver con la manera de cómo las instituciones consideran actualmente el sexo, también la prevención del SIDA, sí es una preocupación, pero también es una manera de decir que el sexo es sólo para reproducirse y no es para placer”¹⁸. Ante todo ésto surgen las contraculturas o culturas juveniles, que se rebelan contra aquellos valores que impone la sociedad, en un mundo de sentencias y prohibiciones, donde al parecer todo es malo o peligroso.

En conjunto, el surgimiento de estos grupos tiene que ver “primero con las biografías individuales de cada uno de los jóvenes. Después tiene que ver con las biografías sociales, algo que está pasando y (...) tiene que ver con el requerimiento y la necesidad de cualquiera de ir construyendo su identidad. Este requerimiento de gran parte de los jóvenes de irse definiendo, ¿quiénes son?, en términos de qué características estéticas van ellos a requerir [para] irse definiendo junto con similares, (...) en términos de las cosas que se comulgan y demás (...)”¹⁹. Las culturas juveniles, como todo el mundo, van construyendo su identidad y su realidad que las va definiendo y distinguiendo del resto de las personas.

Esa *construcción social de la realidad* se da necesariamente a través de la *interacción social*: “proceso según el cual una persona actúa y reacciona en relación a otras personas siguiendo unas pautas preestablecidas culturalmente”²⁰, donde el estatus y el rol son dos componentes esenciales, siendo el primero la posición social de una persona (el quién y qué es esta persona respecto a otras), y el segundo, correspondiente al comportamiento esperado de una persona según su estatus, pero esto no es exclusivo únicamente de los grupos de jóvenes, sino que sucede en cualquier grupo social.

¹⁸ Maritza Urteaga (Antropóloga social) Entrevistada citada.

¹⁹ Alfredo Nateras (Psicólogo social). Entrevista incluida en Los eventos multidisciplinarios como forma de entretenimiento del movimiento oscuro. Por Esther Hdez. y Ma. Chantal Rosales.

²⁰ John J. Macionis, Ken Plummer. Sociología. p. 159

Las culturas juveniles, al igual que todos los seres humanos, crean un mundo de *significados*²¹ mediante una infinidad de *signos*²², y para lograrlo transforman los gestos, las miradas, las cosas materiales y todos aquellos elementos de la vida social en *símbolos*, los cuales se pueden definir como: "todo aquello que para aquellos que comparten una cultura tiene un significado determinado específico"²³. Por lo que la interacción social con la que las personas van construyendo su realidad inevitablemente consiste en una interacción simbólica. Específicamente la cultura dark crea su propia realidad, su propio mundo, recurriendo a infinidad de símbolos, como se percibirá en el transcurso de los capítulos posteriores.

Se puede decir que la contracultura o las culturas juveniles urbanas, crean sus propias ideas, además de sus símbolos de comunicación y distinción, como lenguajes propios, actitudes, conductas, formas de ser y de vestir, y en especial, una mentalidad y sensibilidad alternativas a las del sistema, por lo que también se les puede considerar como *culturas alternativas o de resistencia*, y que generalmente se manifiestan en contra de la cultura institucional. Sin embargo, "en la contracultura, el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que muchas veces de una manera inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción"²⁴, pero ese rechazo puede manifestarse de forma activa o pasiva, dependiendo de la naturaleza del grupo.

La *cultura institucional* sería aquella cultura impuesta y dirigida por el sistema político, económico y social, que impone estereotipos a la sociedad y al mismo tiempo obstruye la auténtica expresión de los individuos. Si la contracultura rechaza también a la sociedad es porque ésta acepta y obedece toda imposición del sistema, aunque sepa que está mal y que le está afectando por todos los medios no se atreve a rebelarse, por miedo, indiferencia o para no causar más problemas de los que ya hay, y lo más grave es que inclusive se adhiere a la represión, formando parte de un sistema homogenizado o alienado.

²¹ Significado "es algo [la información] que se comunica mediante la transmisión de un mensaje". Gaetano Berruto. *La Semántica*. p. 47

²² "El mensaje equivale al signo. ..., un mensaje puede ser (y casi siempre es) la organización compleja de muchos signos. El signo es algo que se pone en lugar de otra cosa, o por alguna otra cosa". Umberto Eco. *Signo*. pp. 22 y 27.

²³ John J. Macionis, Ken Plummer. *Sociología*. p. 108

²⁴ José Agustín. *La contracultura en México*. p. 129

La homogenización de la sociedad y el sistema, es un factor determinante en la existencia de la contracultura o las culturas juveniles, ya que *cuando todos actúan o responden igual que el resto*²⁵, o como lo deberían hacer todos, por imposición o por voluntad, llega a ser tal la influencia de la uniformidad, que profundiza ésta no sólo en las actitudes externas, sino también en las ideas, en los pensamientos, opiniones e inclusive en los sentimientos hasta destruir por completo la individualidad. Justamente a esa alienación o institucionalización que domina a la sociedad, se oponen algunas culturas, que intentan por todos los medios conservar su propia individualidad, y entre ellas se encuentra evidentemente el dark.

En cuanto al término *subcultura*, para referirse al dark, se utiliza no en el sentido de que sea inferior o de que se encuentre por debajo de la cultura [dominante o institucional], sino como aquella “manifestación cultural que distingue a un segmento de la población”²⁶ y es exclusivamente bajo esta definición que se utilizará en ocasiones el término *subcultura* a lo largo de este trabajo indistintamente, al igual que *cultura* o *tribu urbana*, para identificar al dark como una expresión cultural, en el pleno sentido de la palabra.

Finalmente, quedan dos aspectos por mencionar: el *casí obligatorio origen anglosajón*²⁷ de las culturas juveniles o subculturas, surgidas en las décadas posteriores a la II Guerra Mundial²⁸, y el *alcance internacional* de las mismas (teoría de los nuevos movimientos sociales), debido a la globalización y los avances tecnológicos informativos que les permiten traspasar las fronteras. Precisamente la escena oscura o movimiento dark cumple con ambas características al originarse en Inglaterra y extenderse a diversas partes del mundo. A partir de esto se inicia el estudio específicamente respecto al dark, comenzando por sus orígenes, en Europa, hasta la escena o movimiento propiamente en México.

²⁵ Es a lo que George Herbert Mead (teórico muy influyente en la sociología contemporánea y en especial del interaccionismo simbólico) llama *institución* George Ritzer. *Teoría Sociológica Moderna*. pp. 269 y 270

²⁶ Con frecuencia, lo que consideramos como *cultura dominante* es la cultura de los segmentos dominantes de la sociedad, mientras que la cultura de los segmentos menos favorecidos o de algunos segmentos minoritarios la solemos llamar *subcultura*. John J. Macionis, Ken Plummer. *Sociología*. p. 116

²⁷ Pere-Oriol Costa, et al. *Tribus Urbanas*. (El ansia de identidad juvenil: ...) p. 133

²⁸ John J. Macionis, Ken Plummer. *Sociología*. p. 118

1.2. SURGIMIENTO DEL DARK EN EUROPA

El movimiento dark o gótico²⁹ se desarrolló en Europa, principalmente en Inglaterra (y Alemania), a finales de los años setenta³⁰, como una variación del punk, pero como una corriente lúgubre, pasiva, oscura y depresiva, a diferencia del punk que era activo, contestatario y agresivo. El dark reflejaba de manera introvertida y hasta romántica, la melancolía y el pesimismo de aquellos jóvenes desesperanzados, ante un contexto socioeconómico poco prometedor para ellos.

Los factores que propiciaron al surgimiento del dark y su antecedente directo, el punk, quizá son muy evidentes y parten de un mismo término: el desencanto. Para empezar, la situación socioeconómica que vivía por aquellos años de los 70's, la sociedad inglesa se traducía en desempleo, imposibilidad de acceder a la educación y por lo tanto de desarrollo (personal, profesional y económico), así como opresión y marginación hacia los jóvenes y obreros principalmente. Situación que desencadenó en poco tiempo sucesivas reacciones ante esa sociedad desalentadora, que eliminaba toda esperanza de cualquier futuro deseable.

Primero fue el punk, un movimiento de inconformidad con todas las limitantes que pone la vida, empezando por el gobierno, la sociedad, la familia, la iglesia, la condición laboral, económica y personal. Un mundo de contradicciones donde los valores perdían sentido, por eso se apoyó en la filosofía anárquica de hacer libremente lo que se quiera sin responsabilidades ni consecuencias, en un futuro inexistente. Odio que canalizaron principalmente a través de la música, pues ésta junto con las letras eran sumamente agresivas y reflejaban bien todo ese sentir. El punk expresaba toda su frustración existencial, generada por el gobierno, como máximo responsable de su marginación, falta de oportunidades y su pobreza; se sentían muertos y olvidados en un mundo elitista que no tenía espacio para ellos, pero sí para la gente con posibilidades económicas y sociales. El lema *No Future* caracterizó al punk desde el inicio.

²⁹ Ambos términos se utilizan indistintamente para identificar a la subcultura oscura.

³⁰ Algunos consideran que el dark surgió a mediados de los setenta, pero la mayoría de fuentes lo sitúa a finales de los 70 (específicamente en 1979), y algunos otros, a principios de los 80.

Otro factor que también contribuyó al surgimiento del punk, pero en el ámbito musical, fue el desacuerdo de los nuevos grupos ingleses con las costosas grandes producciones de algunos otros, pues lo consideraban un producto más de comercialización y corrupción, por lo tanto el rock se encontraba en decadencia, así que comenzaron a hacer un rock básico, rápido, violento y con letras muy agresivas que criticaban abiertamente las injusticias de la sociedad y al gobierno corrupto. Además de su música agresiva, el rock punk adoptó una apariencia antiestética, su ropa y sus peinados extravagantes eran una forma agresiva y directa de rebelarse que resultaba molesta para la demás gente. La apariencia fue la rebelión visual y la música la verbal.

De esa nueva corriente llamada *rock punk*, la palabra punk significa, con sentido peyorativo, que una persona se comporta como marrano, ojete y gandalla, bueno para nada, desconfiable y agresivo, algo que no sirve, de pésima calidad. Entonces *rock punk* quiere decir “rock ojete” o “rock chafa”³¹. Entre los primeros grupos representantes del punk se encuentran los Sex Pistols, quienes con sus atrocidades en escena y su agresividad, ganaron rápidamente fama e influyeron para el surgimiento de nuevas bandas del mismo género. Los Pistols tuvieron mucho éxito y considerables ganancias económicas por la venta de sus discos, a pesar de que su música estaba prohibida en la radio.

Después vino un declive del punk ya que muchos grupos, entusiasmados con las grandes promesas de la industria discográfica, se fueron por el lado de la comercialización, para vender y se creó de ello una moda, olvidando la lucha social y contracultural que los caracterizaba y decepcionando a cientos de seguidores. El punk terminó siendo un fracaso y desencanto total, sin embargo había personas que aún conservaban las bases originales del movimiento pero quisieron hacerlo más subterráneo que el punk. Así surgió otra etapa musical conocida como *post-punk*, período de introspección o búsqueda espiritual, de encontrar un sentido a la vida, de expresar esa pérdida de credibilidad y desencanto ante la sociedad, así como el dolor y la posición ante la muerte.

³¹ José Agustín. *La contracultura en México*. p.101

Las primeras bandas que integraron esta nueva corriente lúgubre y oscura fueron los depro-punk Joy Division, Siouxsie and the Banshees y Bauhaus, formadas entre 1976 y 1978, cada una de las cuales pasó por varias etapas, algunas desde el punk (como Siouxsie), y que desarrollaron una música más oscura, atmosférica y en algunos casos depresiva. Cada una contribuyó a sentar las bases para el surgimiento definitivo de lo que después se denominaría *rock gótico* o *dark*.

Aunque el desarrollo del movimiento fue todo un proceso, normalmente se reconoce el año 1979 como el inicio de la subcultura oscura, cuando Bauhaus lanzó la canción *Bela Lugosi's Dead*, aludiendo precisamente al actor legendario del mismo nombre, que personificó a Drácula en múltiples ocasiones. En una presentación el vocalista de la banda, Peter Murphy, salió ataviado como vampiro imitando al actor, y a partir de ahí muchos seguidores de aquellas bandas comenzaron a vestirse con estilos vampíricos para demostrar su identificación con el nuevo género musical.

Peter Murphy y Siouxsie Sioux, vocalista de The Banshees son considerados con frecuencia como los “abuelos o padrinos del gótico”, sin embargo, ni ellos ni muchos de sus seguidores se autonominaron así nunca, además de que en ese entonces no existía la etiqueta *Gothic* (gótico) para identificar a nadie. La música de algunas bandas inglesas era conocida como *Post-Punk*, tal es el caso de los arriba mencionados y The Damned; *New Wave* como la música de Joy Division, o por el lado de América se encontraba el *Death Rock*, de Christian Death. Ya después surgieron múltiples denominaciones como *rock gótico*, *dark*, y cosas por el estilo, pero ésto en realidad carece de importancia para muchas bandas y seguidores, incluso hoy en día.

En cuanto a la estética o vestimenta, los vocalistas de Siouxsie and the Banshees y posteriormente The Cure (Robert Smith) fueron ejemplos muy importantes para los nuevos seguidores: Siouxsie con su imagen fetish y seductora (sadomasoquista o mujer fatal) con pantalones ajustados de cuero, tacones de aguja, cabello muy corto, látigos. Robert Smith, con su tan bien conocido look de cabello alborotado, ojos delineados de negro y la boca mal pintada de rojo.

Cada una de esas bandas ex punks forjaron su historia particular con la que alimentaron y sentaron las bases del movimiento, por ejemplo, ya en su etapa lúgubre tanto Bauhaus como Joy Division expresaron en su música temas como “el desamor, pérdida de fe tanto en la gente como en el individuo y desconfianza en la sociedad”³². Bauhaus adoptó unas texturas minimalistas, con sus guitarras chillantes, características de su música.³³

En el caso de Joy Division³⁴, su música era distinta a la protesta anárquica del punk clásico, ya que se encaminaba más a cuestiones existenciales. Su vocalista Ian Curtis, algo incrédulo respecto al éxito que estaba logrando, reflejaba tanto sus problemas conyugales como la angustia y desesperación que lo envolvían en un pesimismo absoluto, el cual se acentuó aún más cuando le detectaron epilepsia en 1979 y que, sumado a todos sus demás problemas, lo incitó al suicidio el 18 de mayo de 1980, a sus 23 años de edad.

Pero a pesar de su muerte (o incluso por ésta), Ian Curtis se convirtió en un icono para el movimiento, cuya música reflejó fielmente sus miedos y frustraciones tanto existenciales como sociales. Un mundo afligido, desencantado y sin escrúpulos ni ideales. Por su parte, Siouxsie and the Banshees, que empezó siendo punk, aportó primero las letras directas, rudas y provocadoras contra el status quo, y posteriormente con un género lúgubre, temas como la muerte, el dolor y el terror hacia lo desconocido, pero no desde una perspectiva depresiva, sino más bien con un toque de perversidad.³⁵

Respecto al grupo norteamericano Christian Death³⁶, su vocalista y fundador, Rozz Williams vivía internado en situaciones religiosas y al mismo tiempo parodiaba a la religión. A veces salía atado a una cruz como una simulación de Cristo crucificado, o a veces portaba un atuendo de novia. En general lo que intentaba expresar a través de su música era su odio a la hipocresía de la religión y cómo la Iglesia oprime y domina al hombre. Al igual que Ian Curtis, Rozz Williams se suicidó (1º. de abril de 1998).

³² José Hernández. “¿Qué demonios estamos haciendo aquí?” *Generación (Dark)*. p. 9

³³ Se dice que la mayoría de estas bandas tenían como influencias a Iggy Pop, Patti Smith, David Bowie, The Doors, etc.

³⁴ Debutó en 1977 con el nombre de Warsaw, pero en 1978 cambió de nombre a Joy Division.

³⁵ Macarena Muñoz. “Peepshow de perversidad y humor negro”. *Sangre y Cenizas*. No. 4, 2002. pp. 18-19

³⁶ Grupo formado en Los Ángeles en 1979.

A esta primera etapa se sumó el surgimiento de otras bandas a principios de los ochenta. Una de ellas fue Sisters of Mercy (1980), considerada hoy en día por muchos seguidores, un grupo clave y muy representativo del movimiento oscuro, o bien, “la integración del concepto dark”³⁷. Aunque ellos se autodefinen más como “una banda de rock and roll. Una banda de pop. Y una máquina de ritmo industrial”³⁸. No obstante, como se ha mencionado anteriormente, las etiquetas son lo de menos.

Respecto a cómo llegó el término *gótico* para designar a este tipo de bandas existen varias versiones. En una ocasión, Siouxsie Sioux declaró a la prensa musical inglesa que su grupo abandonaría el punk puro para experimentar con otro estilo y utilizó el término *Gothic* para definirlo, aunque algunos dicen que fue la prensa, y no Siouxsie, quien etiquetó a esta banda como *gótica*. Otra teoría es que en 1978 en un programa televisivo de la BBC, el promotor inglés Anthony H. Wilson describió la música de Joy Division como *gótica*, para diferenciarla del mainstream (o corriente principal del pop).

Pero la historia más común o reconocida, cuenta que la palabra *Goth* apareció por primera vez, de manera impresa, en la transcripción de una entrevista realizada al vocalista del grupo The Southern Death Cult³⁹, Ian Astbury, en la que éste describía a Andi Sex Gang, vocalista de Sex Gang Children como un *duende gótico*, por ser pequeño, oscuro y vivir en las torres góticas. A partir de ahí la revista New Musical Express utilizó el término *gótico* para definir la música de ambos grupos (y de otros similares)⁴⁰ y a sus seguidores.

Así fue como la palabra *gótico* o *Gothic* precisamente, se introdujo en los ochenta para describir al movimiento inglés como una contracultura inclinada por las cuestiones lúgubres y oscuras. Algunos seguidores, confundidos con el nuevo término, pensaron que aludía al gótico ojival, al medioevo, la época victoriana, al vampirismo y el horror gótico, y así es como se empezó a introducir más a esta cultura todo lo que tenía que ver con el estilo gótico en cine, literatura, arte y vestimenta, lo que le dio un nuevo enfoque al movimiento.

³⁷ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

³⁸ Karina Cabrera. “The Sisters of Mercy”. Revista *Rock Stage* (Gótico). p. 23

³⁹ Formada en 1981, en Inglaterra.

⁴⁰ Pero aquí más que en la música, la prensa se basaba en el look de las bandas para denominarlas góticas.

Aquellas personas interesadas en la nueva corriente musical querían descubrir y aprender además del conocimiento escrito, por lo que retomaron el romanticismo del siglo anterior y leían a Lord Byron, Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley, John William Polidori, entre otros, cuyo pensamiento era el de amar al hombre por ser hombre, o al ser humano por ser humano, sin restricciones, además de la pareja Shelley viene el concepto de amor libre⁴¹. Sumado a eso, en la época de estos escritores románticos, una característica esencial de la vestimenta fueron los holanes, lo cual influyó posteriormente en el movimiento dark, que retomó para su estética también el terciopelo, los vestidos largos, y las escarolas.

Posteriormente, al llegar a Estados Unidos lo que en Europa se conocía como *Gothic*, se le empezó a llamar *dark*, término que describía bien todo lo que tuviera que ver con lo oscuro en sí, y así es como también se le conoce aquí en México (y como se le conoció al principio). Por consiguiente y a partir de eso, el movimiento *Gothic*, gótico o *dark* tenía que ver tanto con el arte de estilo gótico (medieval y victoriano, pasando por el Romanticismo), como con todo lo referente a lo oculto, terrorífico, mágico, vampírico y todas las emociones y sentimientos oscuros del ser humano.

A todo esto se sumó el expresionismo alemán⁴² que retomaron, de ya no ser tan introspectivos y a expresar todos los sentimientos, el dolor y el odio, la decadencia del ser humano, el amor y la muerte. Además se inspiraron para su estética, en las primeras películas de terror⁴³, principalmente de vampiros, así portaban capas o gabardinas y se maquillaban como cadáveres, muchos lo hacían por reconocerse más como seres espirituales que carnales, cuya carne se muere, pero lo que queda es el alma, lo que va a perdurar para siempre, y que no tiene un sexo determinado. Por eso muchos hombres comenzaron a usar vestidos o faldas también, simbolizando a seres andróginos.

⁴¹ Percy Shelly ya estaba casado cuando conoció a Mary Godwin Wollstonecraft, no obstante ambos hicieron a un lado los convencionalismos y el 28 de julio de 1814 se fugaron a Europa continental, declarándose a favor del amor libre. Alcalá S., Esmeralda. "Aniversario 175 de Frankenstein, de Mary Shelly". *Revista CONOZCAMAS*. No.5 pp. 20-22

⁴² Como protesta contra el glamour, colorido y superficial del New Romantic.

⁴³ Basadas también en el expresionismo alemán (Nosferatu, Dracula, London After Midnight, el Gabinete del Dr. Caligari).

En realidad resulta difícil hablar del desarrollo o evolución del movimiento gótico o dark, ya que en cada país fue diferente y todo se fue dando mediante un proceso sin fechas exactas o acontecimientos específicos determinantes. Es verdad que se enriqueció con diversos aspectos, retomó de varias corrientes filosóficas, literarias, musicales e incluso estéticas pero es imposible determinar el momento exacto en que adoptó cada una de ellas, ya que se fueron introduciendo poco a poco hasta formar parte de lo que hoy se conoce como el movimiento, escena o subcultura dark (o gótica). Por otra parte quizá no es lo más importante el cuándo, sino el cómo o por qué se adhirieron, aunque a veces esto también resulta confuso.

Retomando el tema, a mediados de los ochenta vino un declive del dark, algunas bandas, como Siouxsie and the Banshees, evolucionaron su música dándole un toque más pop, más comercial. No obstante, a pesar de la decadencia de esa primera etapa, algunos que quedaron, cambiaron la esencia y retomaron el pensamiento de los poetas malditos, el descubrir el lado oscuro del ser humano, la crueldad, la avaricia y todo lo que es parte de la naturaleza del hombre y que la hipocresía impide reconocer. Así se adhirió otro tipo de literatura al dark (además de la romántica y gótica): la maldita.

A esa nueva tendencia algunos la denominan *cold wave* (o la onda fría), porque era una mezcla de la crueldad con el existencialismo, cuestionaban que el ser humano estuviera aquí, en esta vida, en este mundo, pues lo consideraban como la maldición del propio planeta, además muchos eran suicidas, lo que contribuyó a creer que todos son muy depresivos. Posiblemente de ahí se fortaleció el interés por el tema de los vampiros, pero enfocado más cuestiones ideológicas, que fantasiosas o estéticas. Es decir, el arquetipo del vampiro fantástico o literario (seductor, sabio y fuerte), que tiene todas esas características que son seductoras para el ser humano y que coincide con el pensamiento de los poetas malditos: descubrir el lado oscuro del hombre, abandonando los convencionalismos y la falsa moralidad. Además de que muchos vestían de negro porque decían encontrarse en una sociedad muerta, que era el luto de vivir entre muertos, y porque ellos mismos también se sentían muertos en vida, por lo que la estética del muerto o vampiro se convirtió después en lo más apropiado para expresar esta idea.

En términos musicales, se consideran como una segunda generación las bandas surgidas a finales de los 80 y principios de los 90: London After Midnight, The Shroud, Rosetta Stone, Nosferatu, Love Like Blood, algunas de las cuales (a excepción de London, que siempre ha renegado de las etiquetas y de los vampiros) se autodenominaron góticas. Sin embargo muchos de los nuevos seguidores se preocupaban más por la apariencia sobrenatural y oscura, lo que trajo por resultado una enorme expansión de la escena gótica, más inclinados por las cuestiones estéticas.

Otro aspecto importante es que al llegar el gótico o dark a Alemania, se retomaron también las leyendas, las mitologías, la historia y todo el folklore de la antigua Europa, a la vez que la música se dividió y diversificó en varios géneros o estilos, y que persisten actualmente e incluso siguen fusionándose, cada vez, con más y más elementos, tanto musicalmente como de contenido. También creció el movimiento considerablemente en los Estados Unidos, y empezó a tener cierta presencia en México.

Posteriormente, a finales de los 90 vino lo que algunos consideran una tercera generación, caracterizada por la gran explosión de gente que se autodenominó gótica, debido en gran parte a que los medios de comunicación aprovecharon el gran interés que se mostraba hacia el movimiento oscuro para ganarse popularidad comercial (y lucrar), y así fue como comenzaron a difundir información errónea y trataron de moldear o determinar en cierta manera qué o quienes eran góticos.

Resumiendo un poco, el desarrollo del movimiento dark fue todo un proceso que inició con la música, que reflejaba el desencanto y desesperanza, de forma oscura, depresiva e introspectiva, y que se fue nutriendo de distintas corrientes filosóficas y artísticas hasta adoptar elementos visuales que acompañaran y complementaran el concepto musical. La ropa oscura fue un rechazo a la moda dominante y expresaba de manera simbólica su posición ideológica respecto a la sociedad, la indiferencia, el futuro inexistente y la muerte. Tanto la música como la vestimenta se convirtieron en una alternativa de expresión, así como la literatura influyó, reforzó y enriqueció el pensamiento oscuro.

1.3. ADOPCIÓN DEL DARK EN MÉXICO

Así como en Inglaterra el movimiento gótico o dark se desarrolló bajo un contexto político y socioeconómico determinante, con sus bases ideológicas, musicales y estéticas, no se quedó en una moda pasajera, sino que traspasó las fronteras de tiempo y espacio expandiéndose por el mundo entero, a Alemania y demás países de Europa, a Estados Unidos, América Latina e indudablemente a México, aunque con ciertas variaciones, siendo las cronológicas de las más evidentes.

Existen varios factores que propiciaron el surgimiento, o mejor dicho, la adopción del dark (como subcultura) en México. Por una parte, las condiciones socioeconómicas y políticas que lo han dominado, la desfavorable situación económica, el gobierno rígido, la intolerancia, el cinismo político y la pasividad de la sociedad ante éste, la indiferencia, un panorama de desencanto en general. Por otro lado, desde tiempos prehispánicos y hasta la fecha, los mexicanos han tenido una concepción muy especial respecto a la muerte, sumada a la fijación por las leyendas de brujas, la llorona, naguales, fantasmas y todo aquello relacionado con lo sobrenatural, además de su ferviente religiosidad, entre otras cuestiones.

En México, tanto el punk como el dark llegaron también por la música que, a diferencia de Inglaterra que gestó ambas corrientes, fueron traídas por dos sectores distintos. Por los inmigrantes que conocieron tanto el punk como el dark en Estados Unidos y, contrariamente, por algunos privilegiados de clase media alta, que tenían oportunidad de viajar a Europa, donde los conocieron y los trajeron como nuevos géneros de vanguardia. En otras palabras, llegaron (al igual que otros movimientos) "por la migración en el lado de los sectores populares, y por los viajes y el acceso que tienen muchos sectores altos a las últimas novedades"⁴⁴. Aquí en México, el punk también fue primero y posteriormente el dark.

⁴⁴ Maritza Uteaga (Antropóloga social). Entrevistada por Esther Hdez. y Chantal Rosales. Los eventos multidisciplinares como forma de entretenimiento del movimiento oscuro.

A finales de los setenta surgió el punk mexicano, pero aquí sucedió algo extraño: “en los inicios del movimiento punk, era de chavos que habían tenido la oportunidad de ir al extranjero y después, polarizadamente, chavos extremadamente pobres”⁴⁵, ya que también aparecieron jóvenes muy pobres, que vivían en extrema marginación y miseria en las grandes ciudades, con carencias, inestabilidad familiar y la estrechez o nulidad de oportunidades, a quienes sólo les esperaba explotación, desprecio y represión permanentes, así que comenzaron a adoptar el punk como forma de rebelarse, con su aspecto extravagante, su cabello en tiosos picos, rapados en los costados de la cabeza o pintados de colores. El rock era lo que los unía.

Algunas bandas de punk que escuchaban eran The Ramones, The Sex Pistols, The Clash, y después algunas bandas mexicanas como Masacre 68, Vomito nuclear, Fallas del sistema, Riesgo de contagio. Por el lado de la ideología los punks pensaban que nada valía pues la situación en que se vivía era pésima y desoladora, aún así no armaban escándalos tan agresivos como en Inglaterra, porque su sola apariencia antiestética era la forma de demostrar su desprecio a la sociedad entera y al gobierno, no obstante, la policía siempre que tuvo oportunidad, los persiguió y arrestó tan sólo por sus aspectos extravagantes, acusándolos posiblemente de agresiones inexistentes.

Quizá la situación del punk en México se pueda resumir un poco en este párrafo: “El ambiente vivido durante los ochentas era agresivo, debido a la incultura de un pueblo cegado por sus gobernantes; así, mientras en otros países eran vistos como visionarios revolucionarios, aquí los podemos hallar restringidos en pequeños grupos, realizando creaciones musicales y carteles hechos por ellos mismos, tocando en bodegas abandonadas o terrenos a desuso más siempre perseguidos por las autoridades”⁴⁶. Para muchos el punk fracasó como movimiento o contracultura, pues de alguna manera, el gobierno siempre ha tenido las armas y el poder para aniquilar todo aquello que lo delata, lo reta o le estorba, con el apoyo incondicional de la sociedad.

⁴⁵ Cristhian Chavero, director de la revista Sangre y Cenizas. Entrevistado el 28 de agosto 2004.

⁴⁶ Martín Carranza “La música subterránea oscura mexicana”. Revista Generación (Vampiros...) P. 34

El surgimiento del dark en México también se manifestó de manera pasiva, sin agresión ni violencia, como algo más introspectivo. Si bien la llegada del punk a México fue cercano al movimiento inglés, con el dark ocurrió diferente, pues ni su llegada ni evolución coincidieron cronológicamente con el europeo: cuando en aquel continente ya había una segunda generación, aquí apenas comenzaba su aparición, además al principio no se le dio mucha importancia, aunque algunos jóvenes ya habían comenzado a expresar su desencanto e inconformidad con el sistema mediante una estética oscura, a principios de los ochenta

Fue mediante la película de vampiros *El Ansia* (1983, de Tony Scott), que se conoció masivamente la escena oscura en México⁴⁷, ya que reflejaba bien lo que era estética-, musical- e ideológicamente el movimiento inglés de ese entonces, pues maneja temas como: soledad y el miedo que produce, desesperación por querer vencer a la muerte, el egoísmo, entre otras cosas. Por el lado de la música, mostraba al grupo clave Bauhaus interpretando precisamente la canción *Bela Lugosi's Dead*, al inicio de la película; sin embargo aquí aún no se conocía el término *gótico* o *dark* para definir a una escena ni mucho menos a un movimiento en México.

El desarrollo de la cultura dark fue algo lento pero gradual y no existe, como en Inglaterra, un suceso o año específico que haya marcado el comienzo de un movimiento o escena, más bien existen factores que poco a poco fueron introduciendo y forjando esta cultura hasta llegar a ser lo que es hoy en día, además de que en los ochenta algunos jóvenes muy melancólicos ya se vestían de negro y algunos se maquillaban. Posteriormente en la radio surgieron programas donde se fue introduciendo la cultura y música oscura, tal es el caso de *Veinte Veintiuno* (de 105.7) y *Los Cuernos de la Luna*; en el primero, conducido por Arturo Saucedo, se transmitía tanto música punk como post punk, dark u oscura, por ejemplo programaban a grupos como Bauhaus y Siouxsie and the Banshees, entre otras bandas de los 80's.

⁴⁷ José Hdez-Riwe. "La escena oscura y el cine". *Revista Generación* (Vampiros...). p. 42

Durante el programa *Los Cuernos de la Luna*, de Rock 101, narraban alguna historia de Edgar Allan Poe o de Lovecraft, mientras ponían música oscura y en ocasiones hablaban de los orígenes del movimiento gótico en Europa, explicaban qué era Androginia, cómo eran esos jóvenes que se vestían de negro, cuál era su ideología, la música, entre otras cuestiones. También a principios de los noventa, comenzaron a haber por toda la ciudad, pequeñas reuniones o fiestas donde ponían de toda la música underground, como a Bauhaus, ponían punk, a The Clash, Rockabilly y de todo, fueron muy populares porque eran muy baratas y siempre se llenaba el lugar, ya de ahí se expandió mucho.⁴⁸

En general, los gustos musicales en México eran diversos, escuchaban a grupos ingleses como The Cure, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, Bauhaus y muchísimas otras bandas extranjeras, y aunque aún no había bandas oscuras mexicanas⁴⁹, los pocos seguidores de esta nueva corriente lúgubre (musical y estética), con su persistente interés sentaron las bases de una tendencia que algunos denominarían después movimiento o escena en la década de los noventa, tiempo en que la prensa comenzó a utilizar los términos *gótico* y *dark* para definir a esa cultura oscura.⁵⁰

A principios de los noventa, empezó a haber un pequeño aumento de seguidores de esta cultura: “paulatinamente llega a haber una escena dark fuerte en los noventa, ya en los noventa se genera todo tipo de cosas, como una especie de cercanía con otros géneros”⁵¹, lo cual tuvo que ver mucho con la visita de algunas bandas oscuras extranjeras, por ejemplo, el concierto del grupo inglés The Mission U.K.⁵² en el teatro Ángela Peralta, donde se sabe que a medio concierto dejaron entrar gratis a la gente que estaba afuera, al haber un público muy reducido adentro (y otros interesados afuera). Si bien pocos pagaron boleto para ver a este grupo, la gente de afuera demostró que sí existía un interés hacia este tipo de música.

⁴⁸ Fernando “la muñeca fea” (Colectivo Resistencia Subterránea). Entrevistado febrero 2001.

⁴⁹ Las Insólitas Imágenes de Aurora/Caifanes y Santa Sabina, eran quienes mostraban influencias o inclinaciones hacia lo oscuro en cuanto a letras, música e imagen.

⁵⁰ También se utilizó el término “darketo” para referirse peyorativamente al seguidor de esta cultura, lo mismo que sucedió con el punk al llamarles “punketos”.

⁵¹ Carlos Camaleón, director de la Sangre de las Musas. Entrevistado el 4 de agosto 2004.

⁵² Formado en 1985, al abandonar Wayne Hussey y Craig Adams (guitarrista y bajista, respectivamente) Sisters of mercy.

El dark en México ha tenido sus altas y bajas desde que llegó, en cuanto a seguidores y estética. El boom del movimiento o escena fue en 1994, cuando vino por primera vez el grupo norteamericano London After Midnight⁵³, y que resultó ser un detonante para la explosión de una escena para entonces casi olvidada, fue un hechizo para la comunidad oscura mexicana, ya que traían no sólo la ideología del movimiento en sus letras⁵⁴, sino una estética original y elegante que sedujo a muchos jóvenes. A partir de ahí muchos siguieron su estética andrógina y elegante, y proliferó considerable y visiblemente el número de seguidores de la cultura oscura.

Pero esta expansión del público dark no sólo dependió de factores musicales como la visita de London, sino que intervinieron también otras cuestiones trascendentales. Ese mismo año coincidió la catastrófica devaluación en México, que trajo un drástico cambio en el panorama económico del país, cuando poco antes se pregonaba la entrada de México al primer mundo por la supuesta estabilidad económica, sin embargo, con la devaluación todos los sueños se quebraron y muchas familias quedaron endeudadas hasta el extremo, algunas lo perdieron todo. En este contexto el dark se convirtió en un refugio para muchos jóvenes, de esa realidad oscura y decepcionante.

Esta generación fuerte de mediados de los noventa, se caracterizó (además de su masificación), por los cambios notables de look pues si bien al principio, a finales de los ochenta y principios de los noventa, se vestían sólo de negro o al estilo Robert Smith y Siouxsie Sioux (fetiche), a mediados de los noventa se hicieron visibles tanto el look vampírico como el andrógino. Algunos optaron por el estilo medieval o aristocrático de siglos pasados (holanes, terciopelo y encaje). Otros prefirieron la imagen andrógina (faldas o vestidos); así como también se hicieron comunes la joyería de imitación, las cruces, los anillos de plata, el maquillaje pálido, el color negro en ojos, labios y uñas, entre otras características respecto a imagen.

⁵³ Influenciados por escritores románticos y por las antiguas películas de terror, entre ellas: "London After Midnight (Hollywood, 1927), de la cual toman el nombre. Dirigida por Tod Browning, la historia se sitúa en Londres a finales del siglo XIX, donde un agente (Lon Chaney) debe disfrazarse de vampiro para capturar a un psicópata.

⁵⁴ Sus letras son políticas, antifascistas, muy eróticas, fantasiosas, abarcan de todo lo relacionado con el dark, aunque ellos siempre han renegado de la etiqueta *gótico*.

Pero lo más significativo de este período es la verdadera evolución que sufrió la escena, pues si bien hasta entonces sólo se había seguido lo ya existente, venido del extranjero (música y estética), finalmente comenzaron a producirse expresiones propias en México: grupos musicales, colectivos, eventos multidisciplinarios, fanzines, entre otras. Por el lado de los grupos, muchos comenzaron a explotar esos campos musicales del subterráneo y a partir de entonces, 1995 ó 1996, comenzaron a surgir una serie de bandas oscuras mexicanas de distintos géneros o estilos propios del dark, sumado a la presencia, de otras manifestaciones artísticas como pintura, literatura, teatro; y culturales como los colectivos u organizaciones, enfocados a la realización de eventos propios de la cultura dark nacional.⁵⁵

Temas como la muerte, la desesperación, la soledad, el miedo, el amor, la desesperanza, entre otros tantos oscuros y trágicos, comenzaron a cimentar múltiples expresiones artísticas de una cultura oscura en México, cuyas características intrínsecas justifican esta adopción de una cultura venida del extranjero, fundamentándola en algunos aspectos quizá mucho más que en otros países: “la cultura mexicana es muy así, si hay un morbo, obsesión y conflicto con la muerte, con el dolor, somos un país jodido, arrasado, conquistado y que muchas veces no lo podemos superar, es un país dolido con una cultura rota, trunca y rica, además rica”⁵⁶; factores que corresponden a un contexto cultural, socioeconómico y político propicio para un movimiento así.

El dark se ha alimentado de varios aspectos que no son en lo absoluto ajenos a toda la humanidad y a su propia historia, ya que los temas y sentimientos que manifiesta el dark desde siempre han existido, con la diferencia de que muchos de ellos son disfrazados por la mayoría de la gente y el dark sí busca exteriorizarlos; el Arte Gótico y el Romanticismo lo hicieron de alguna manera, por eso el dark retoma aspectos de ellos, además de la vasta influencia que ha recibido de otras corrientes literarias, ideológicas y artísticas.

⁵⁵ Pero estas manifestaciones propias se verán en el siguiente capítulo.

⁵⁶ Cristhian Chavero, director de la revista Sangre y Cenizas. Entrevistado 28 agosto / 1º. sept. 2004

1.4. ARTE GÓTICO

El arte es una de las más bellas manifestaciones del hombre ya que mediante él expresa sus sentimientos y su percepción de la realidad, ya sea a través de palabras, movimientos corporales, imágenes, formas, sonidos o cualquier otro símbolo o código que sirva para representar los mensajes de la forma que se desean transmitir; las actividades que se componen de estos símbolos y que siguen ciertos valores estéticos reciben el nombre de las "Bellas Artes" y específicamente son: literatura, danza, escultura, pintura, cinematografía, música y arquitectura.

Para que una obra de arte sea considerada como tal debe reunir ciertas características, por ejemplo: la perfección técnica o los valores estéticos tanto de forma (estructura y técnica) como de contenido (temas), que son los que dividen el arte en diferentes tipos y estilos; debe plasmar la actitud o el sentir del artista que al mismo tiempo y sin duda habla de la época en la que vive, ya que refleja cierta postura ante ella sea cual sea; debe ser original (única); y ser reconocida por alguien más que el artista.

Sin embargo, a pesar de que el arte debe cumplir con esos requisitos, goza de una ventaja característica, incluso indispensable: la libertad de qué y cómo ser creada la obra y no necesariamente debe ser bella, ya que la misma subjetividad de la belleza hace que para algunos sea algo bello lo que para algunos quizá no, sin embargo, sí son esenciales las reacciones o sentimientos que produce al ser observada porque es aquí donde se cumple la verdadera comunicación entre el artista y el espectador, traspasando fronteras de tiempo y espacio.

La contemplación de una obra de arte es, por lo tanto, la conclusión o terminación de la misma, ya que por una parte es la creación del artista, que expresa sus sentimientos y percepciones, y por la otra, es la creación del espectador, que percibe la obra dependiendo de su propia persona, su perspectiva y sus gustos; el resultado que logra una obra al ser contemplada es subjetiva ya que las emociones y sentimientos son únicos y variados en cada individuo.

“Gótico”, fue el término utilizado durante el Renacimiento, especialmente por el historiador de arte italiano Giorgio Vasari, para designar sin distinción alguna, todo el arte de la Edad Media, que comprende entre la caída del Imperio romano (siglo V) y el Renacimiento⁵⁷. Vasari, entre otros renacentistas, consideraba lo gótico como bárbaro y atrasado, y atribuía este arte a los godos, pueblos germánicos, también conocidos como escandinavos.

El significado peyorativo del término *gótico* basado en la ignorancia, para referirse a los pueblos bárbaros, duró hasta el Romanticismo, cuando se revalorizó el arte de la época medieval; sin embargo, el nombre sobrevivió para definir el tipo de arte que predominó a finales del medioevo, y fue retomado posteriormente, a finales del siglo XX, para definir e identificar a la cultura oscura o dark, la cual a su vez retoma varias características estéticas y de contenido de ambos periodos.⁵⁸

El arte “gótico” nació en la Ile-de-France⁵⁹ (París) a mediados del siglo XII, se expandió por Europa occidental y perduró hasta la primera mitad del siglo XVI; aunque se manifestó en distintas artes como la música, la pintura, la escultura y la literatura, fue en la arquitectura donde más destacó por su magnificencia, especialmente en las grandes construcciones religiosas como las iglesias y catedrales, que demostraban el profundo espíritu religioso de aquella época; aunque también se aplicó a la arquitectura civil.

La aparición del nuevo estilo artístico estuvo acompañada por los cambios sociales que sucedieron en aquel entonces: las ciudades se liberaron del poder feudal y se desarrollaron las corporaciones gremiales y mercantiles, lo que trajo por resultado la aparición de una nueva clase social: la burguesa, muy vinculada al arte, ya que siempre se preocupó por resaltar lo que poseía en vida y perpetuarlo tras la muerte, por eso las cortes y los gremios de las ciudades financiaron la construcción de muchas catedrales⁶⁰.

⁵⁷ Pablo Fuentes. *Diccionario Akal de Historia Medieval*. p. 207.

⁵⁸ Tanto del periodo gótico medieval como del Romanticismo.

⁵⁹ *Isla de Francia*.

⁶⁰ Contrario al periodo anterior (Románico), donde las catedrales se construían bajo patrocinio monástico.

El estilo gótico comenzó con la girola⁶¹ de la abadía de *Saint Denis*⁶² (1140-1144), y a partir de ahí muchas catedrales de Francia y otros lugares adoptaron las nuevas ideas y técnicas durante casi cuatro siglos. Es relevante decir que la existencia, así como la inmensa expansión y poderío de la *Orden del Cister* (fundada en 1098, en Cîteaux, Francia), fueron determinantes para la expansión del gótico ojival por toda Europa, al ser estos monjes los principales difusores del nuevo estilo (gótico) al que algunos denominarían también cisterciense, y que significó la transición del estilo románico al gótico.

El desarrollo cronológico de la arquitectura gótica es muy diverso y varía en cada país, sin embargo, se pueden distinguir tres etapas principales: el *gótico primitivo*, caracterizado por las robustas y pesadas construcciones macizas que no diferían mucho de las románicas; el *gótico radiante*, determinado por las formas ligeras, esbeltas y elegantes de sus edificios; y el *gótico tardío o flamígero*, cuya decoración sobrecargada quitaba armonía a los interiores.

En términos muy generales, lo que caracteriza a la arquitectura gótica físicamente es la nueva técnica con respecto al estilo anterior, ya que sustituyó los muros macizos del románico por una estructura ligera que le permitió mayor altura, con un sistema que logra un perfecto equilibrio de fuerzas gracias a sus principales sustentos que son: columnas, pilares, contrafuertes, bóvedas de arista y arbotantes; es decir, las paredes ya no cumplían la función de soporte del peso de toda la construcción, incluyendo la presión del tejado.

Fue esencial la utilización de las bóvedas de crucería, ya que sus pares de arcos (nervios apuntados) cruzados en diagonal hacían de cimbra permanente, pues la clave de la bóveda⁶³ se colocaba al final para mantener apretado el conjunto y dar resistencia a la construcción, esta presión ejercida por los arcos se transportaba a los contrafuertes exteriores a través de los arbotantes⁶⁴.

⁶¹ Corredor semicircular, también llamado "deambulatorio", que permite a los peregrinos y visitantes ver las reliquias del santo sin estorbar a los oficios religiosos.

⁶² En esta abadía (durante el románico francés), se realizaron los primeros trabajos arquitectónicos que serían la base esencial del estilo gótico: la combinación del contrafuerte, la bóveda de crucería y el arco apuntado.

⁶³ La clave de la bóveda es la piedra situada en la intersección de los nervios.

⁶⁴ Arco que contrarresta el empuje de otro arco o bóveda.

Así además de apoyarse en los pilares o columnas, la presión de la bóveda de la nave recaía sobre el tejado de los pasillos laterales apoyados en los contrafuertes exteriores que se extendían y ensanchaban hasta fundirse con la pared exterior. De esta forma, los muros fueron aligerados y casi reemplazados por enormes ventanales multicolores que servían como principal fuente de iluminación, todo esto por el deseo de lograr interiores muy luminosos pero no mediante lámparas y candiles como se acostumbraba en el románico, sino aprovechando la luz solar, proveniente del exterior.

Los vitrales multicolores se convirtieron en el principal elemento decorativo interno de las Iglesias góticas, sobretodo cuando se implementó aquella innovación conocida como *tracería*, caracterizada por las subdivisiones de las ventanas en múltiples figuras geométricas; los colores de los vitrales van desde los más oscuros azules hasta los más brillantes naranjas, y la posición de cada ventanal estaba muy bien intencionada, ya que en cada parte se colocaban aquellos cuyos colores dieran el efecto que se deseaba al interior, siempre pensando en las posiciones del sol, ya que todo era parte integral del conjunto arquitectónico.

Son varias las representaciones que muestran los vitrales, algunos muestran pasajes bíblicos y cuentan historias mediante sus distintas gamas y el torrente de luz que los atraviesa; abundaron por ejemplo, las representaciones de la Virgen y de San José; para rematar, muchas iglesias se caracterizaron por el rosetón, ventana circular (también acanalada), principalmente en la portada de los edificios, sobre todo en el siglo XIII.

Algunos ejemplos de arquitectura gótica en Francia son: la ya mencionada abadía de Saint Denis, las catedrales de Notre Dame, Amiens, Reims y Chartres, siendo esta última quizá la más representativa, aunque también destaca mucho la Iglesia catedralicia de Notre Dame (París, 1163-1300), consagrada a la Virgen María, reconstruida y restaurada posteriormente entre 1845 y 1864. Notre Dame se caracteriza por su fachada principal y dos torres laterales, su fachada occidental se divide en tres portadas, donde se puede apreciar, en la del centro, una representación esculpida del Juicio Final .

La catedral de Chartres, al igual que la de Notre Dame, es resultado de varios siglos y etapas de construcción: las torres, puertas y ventanales de la fachada principal fueron añadidas entre 1130 y 1150 a una basílica del siglo anterior y fueron lo único que sobrevivió después de un incendio en 1194, inmediatamente se comenzó a reconstruir, con una idéntica anchura pero con mayor altura que incluye un gran rosetón sobre los ventanales de la fachada principal (1194-1260). En el interior sobresale la iluminación que proporcionan sus bellas vidrieras.

Otros ejemplos de arquitectura gótica se encuentran en Inglaterra, en las catedrales de Canterbury (1175) y de Salisbury (s. XIII); ejemplos en Alemania son las catedrales de Estrasburgo, de Colonia y de Friburgo, construidas durante el siglo XIII; en Italia, la más importante es la de Milán (1387-s. XIX); en España, el Pórtico de la Gloria, de Santiago de Compostela (S. XII), las catedrales de León, Burgos y Toledo (s. XIII) y la Lonja de Barcelona (s. XV), de estilo flamígero.

Resumiendo un poco respecto a la arquitectura, con el vaciado de los muros se incrementó cada vez más la altura de las construcciones, que sumada a la utilización del arco apuntado y la construcción de los chapiteles (remate piramidal de las torres), creó el efecto de verticalidad ascensional; en el plano espiritual, un objetivo esencial del arte gótico en la arquitectura fue intentar alcanzar una mayor altura para acercarse a Dios, lo que explica el fervor religioso de aquella época.

Por otra parte, la escultura gótica se caracterizó por la imitación de la naturaleza (Naturalismo), la humanización de la divinidad con tendencia a la idealización, y se amolda a los espacios arquitectónicos para formar un todo inseparable; aparece con frecuencia en las portadas de las catedrales, por ejemplo en el Tímpano, donde se representa el Juicio Final, o la vida de Cristo o de la Virgen; en las capillas funerarias y los trascoros (esculturas de ángeles y apóstoles). Ejemplos importantes se encuentran en: la catedral de Chartres, Amiens, Estrasburgo, Pisa y Santiago de Compostela.

Respecto a la pintura, en las construcciones góticas hay poco espacio para pintar murales ya que es compensada esa parte visual por las vidrieras de los ventanales, sin embargo, se pueden encontrar pinturas sobre tablas de las capillas secundarias y el retablo principal, así como pintura miniada y tapicería. En general, aunque predominaron los temas religiosos, la burguesía favoreció posteriormente a la representación de temas profanos.

En el campo de la música que estaba, al igual que el teatro, estrechamente ligada a la literatura, dominaron los cantos gregorianos⁶⁵, que consisten en cantar al unísono, contrario a la polifonía⁶⁶ que ya existía desde el siglo X y que durante el periodo gótico alcanzó sus trabajos más elevados, por lo que se puede decir que la música también sufrió considerables cambios, teniendo a París como su centro de origen, como sucedió con la arquitectura. La música gótica es la unión de ambas tradiciones.

Los cantos religiosos, bizantinos, griegos y gregorianos, que inspiraban tranquilidad y miedo a la vez, se vieron opacados durante los siglos XII y XIII por la introducción de los temas profanos que se alejaban definitivamente de la música religiosa para tratar temas humanos, ya no sobre dioses, sino de amor, lo cual reflejaron las composiciones de los que cantaban en dialecto francés (trovadores) y alemán (Minnesänger).

Pero no sólo se abandonaron los temas religiosos por los profanos, sino que además se fue sustituyendo el latín⁶⁷, por las lenguas vernáculas⁶⁸, por ejemplo con los juglares y la poesía cantada de los trovadores, hasta que finalmente, en el siglo XIV se afianzaron las lenguas vernáculas en la literatura, siendo *La Divina Comedia* de Dante Alighieri (1265-1321) el triunfo definitivo de la lengua vulgar al ser escrita en dialecto toscano, extenso poema que narra el imaginario viaje de Dante al Infierno, al Purgatorio y al Paraíso.

⁶⁵ Canto monódico o monofónico atribuido al Papa San Gregorio Magno.

⁶⁶ Música para varias voces simultáneas. Los primeros trabajos de polifonía también se denominaron *organum* por el papel primordial que desempeñaba el uso del órgano.

⁶⁷ Idioma literario común de la Europa medieval, empleado por eruditos y clérigos.

⁶⁸ Lengua propia de cada país.

La literatura medieval sufrió grandes transformaciones: pasó de las tradiciones antiguas hasta dar origen a las literaturas nacionales, ya que fueron entremezclando sus orígenes grecolatinos o cristianos con los mitos y creencias celtas, germánicas, escandinavas o árabes, siendo al principio la mayoría de carácter caballeresco o épico, por ejemplo: *El cantar de los Nibelungos* (s. XIII, poema germánico) o los *Cantares de Gesta* (epopeya románica)⁶⁹.

De los escandinavos se encuentran las *Eddas* (verso) y las *Sagas* (prosa), que transmiten las leyendas mitológicas y épico-legendarias, las primeras de Islandia y las segundas de Noruega. También nació el mito del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, que influyó en la aparición de la literatura fantástica sobre dragones, hechiceros, magos, duendes y hadas, personajes también importantes en el folklore medieval y posteriormente para algunos seguidores de la cultura dark.

Todo el periodo gótico representó una lucha expresada en cada una de las artes, un sinfín de contradicciones o dualidades que dominaban el espíritu humano que, paralelo a su fervor religioso, deseaba valorizar también los aspectos mundanos como el hombre mismo y sus sentimientos no sólo hacia Dios, sino hacia los demás hombres también, la naturaleza y su belleza, la individualidad, y en general, la conciencia que crecía en el hombre cada vez más respecto a la contradicción de una vida terrenal difícil y las promesas celestiales del paraíso ultraterreno.

Actualmente la escena dark retoma muchos de esos antecedentes medievales. El gótico es un sentimiento de miedo y magnificencia, justo lo que reflejan las enormes construcciones de este estilo y sus esculturas, que pretendían alcanzar lo sublime mediante la majestuosidad y el terror, donde los ángeles contrastaban con aterradoras gárgolas, y los sentimientos producidos por ambos eran exaltados al máximo.

⁶⁹ Estos poemas, que eran recitados o cantados por los juglares, transmitían tanto los conocimientos históricos como los sucesos del momento: enfrentamientos de personajes relevantes contra los cristianos, o la monarquía y la nobleza feudal. Un ejemplo es el *Poema de Mio Cid* (1140).

Fue el aferrarse también a una salvación ultraterrena, una esperanza depositada en un más allá y en un ser supremo para aligerar el peso de una realidad mundana poco prometedora y contradictoria. Muchas de esas cuestiones son revalorizadas aquí hoy en día, por muchas personas que intentan manifestarse contra esta sociedad materialista y superficial, de alguna u otra manera, poniendo especial énfasis a las cuestiones espirituales o sobrenaturales.

El dark retoma también varios aspectos del romanticismo del siglo XIX, en cuanto a pensamiento, sentimiento y expresión, el cual a la vez, en su tiempo retomó y revalorizó el arte gótico medieval (1150 a comienzos del siglo XVI). Los escritores románticos se rebelaron contra un mundo racionalista mediante sus relatos fantásticos donde lo sobrenatural adquirió un papel esencial contraponiéndose a una realidad cientificista y materialista. Sublimaron todo aquello proveniente de lo oculto, aquellos fantasmas, miedos y sentimientos internos que acompañan al hombre, además de su soledad eterna.

La interminable influencia que ha recibido el dark del pasado lo hace ser de las más sustentadas y a la vez más complejas culturas, pues si bien partió de un estilo musical a finales de los setenta, poco después comenzó a retomar cuestiones de siglos atrás: leyendas, mitos e historia, así como el arte (arquitectura, poesía, literatura, pintura y la música), forma de vestir (medieval); las películas de terror de principios del siglo XX (Nosferatu, Drácula), incluso el nombre *Gótico*⁷⁰ con que se denominó el arte propio de ese estilo, entre un sinfín de aspectos antiguos que han alimentado y enriquecido a esta cultura, sin olvidar las creaciones y manifestaciones propias que se verán a continuación, al lado de sus principales influencias y predilecciones.

⁷⁰ Siendo precisamente este término el detonante para que el dark se remontara a la antigüedad, por confusión.

CAPÍTULO 2

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

2.1. ATUENDO

La subcultura oscura se vale de múltiples medios para manifestarse pero los más evidentes son el atuendo y la música, que sirven para identificarla y distinguirla de otras subculturas y de la sociedad en general, así como también para materializar el rechazo a lo establecido y sobre todo para expresar lo que cada persona intenta decir. Específicamente la apariencia dark se compone de tres elementos: vestimenta, maquillaje y accesorios, y aunque no hay reglas estrictas que se deban seguir, existen ciertos parámetros estéticos que la caracterizan.

Cabe aclarar primero que si bien la vestimenta es lo más visible en cuanto al dark, sobre todo para el resto de la gente, no es ésta lo más importante ni determinante, ya que el dark empezó primeramente con la música, como se vio, y posteriormente se fue adhiriendo el atuendo y otras manifestaciones; y aunque hoy en día ya es una cultura multidisciplinaria, en cierta forma sigue siendo la música la expresión más relevante y característica, pero la ropa es lo inmediatamente perceptible a la vista, lo que tampoco significa que sea indispensable.

Antes de describir a grandes rasgos la indumentaria oscura es importante decir que una característica intrínseca de las subculturas o tribus urbanas, como algunos les llaman, es "la adopción de una máscara fija, auténtica, prototípica y codificable, mediante la cual se pueden reconocer y ser reconocidos"⁷¹, de esta manera, cuando un integrante exhibe cierta identidad la convierte en un "signo de comunicación"⁷², lo que a su vez genera una interacción simbólica puesto que una gran mayoría busca la comunicación con los demás mediante símbolos⁷³ y no siempre, o no necesariamente con el lenguaje hablado.

⁷¹ Pere – Oriol Costa, et al. Tribus Urbanas. (El Ansia de identidad juvenil: ...). p. 35

⁷² Ibidem. p. 48

⁷³ Como se vio anteriormente, "Los símbolos son objetos sociales que se usan para representar ("significar" u "ocupar el lugar de") cualquier cosa que las personas acuerden representar". George Ritzer. Teoría Sociológica Moderna. p. 273

Evidentemente la indumentaria dark se basa en el color negro y la manera de utilizarlo y combinarlo, ya que otras subculturas (heavy, black, death) también lo utilizan aunque de diferente forma y con otra intención; en el dark toman importancia también otros colores oscuros y el blanco se vuelve esencial en ciertas combinaciones. En términos muy generales, vestimenta oscura, maquillaje (palidez o aspecto cadavérico, ojos delineados de negro, párpados y labios resaltados con colores oscuros o rojos, uñas negras), accesorios de plata o joyería de imitación, botas de plataforma, gabardinas negras, perforaciones y tatuajes, son lo que más destaca del look oscuro, con sus múltiples variantes y estilos.

Antes de seguir, cabe mencionar que dentro del dark existen ya muchas clasificaciones de estilos en cuanto a vestimenta (gótico, dark, vampiro, fetiche, cyberpunk, etc.), sin embargo el objetivo de este capítulo no es describir todos y cada uno de ellos, sino más bien dar una descripción muy general de lo que es la manifestación visual del dark. Por otra parte, si bien existen infinitud de estilos, algunos los clasifican de diferente manera y a veces no son tan importantes todas esas clasificaciones para muchas personas; algunos muy distinguibles son los siguientes:

En primer lugar, el estilo dark, tal cual, que es un poco más post-punk, más agresivo: pantalón de cuero o vinil, botas pesadas, playeras, redes, tatuajes y perforaciones, picos, en algunos casos, cabello negro o pintado de morado o rojo; la pana también es recurrida así como la gabardina, la mezclilla, la lycra y el satén. Este estilo puede ser un poco más rebelde aunque también puede ser más austero pero siempre utilizando el negro en esencia. Lo que lo distingue del gótico es que no es tan elegante quizá como éste.

El estilo gótico consiste en vestimentas más ornamentadas al estilo medieval o victoriano, con terciopelo, encajes y holanes. En el caso de las mujeres, vestidos largos y entallados con mangas largas y amplias, corsettes con faldas largas. En el caso de los hombres, camisas con escarolas y encajes, pantalones de terciopelo y gabardinas negras. Este es el estilo más elegante y casi siempre se combinan los colores, por ejemplo el negro con morado, vino, rojo o blanco, y si a este look se le agregan capas, pupilentes y colmillos quedaría un atuendo de vampiro.

Algunos hombres también portan vestidos o faldas largas, como símbolo de androgenidad, cuyo significado podría ser la igualdad de almas, sin distinción entre sexos, puesto que el alma es lo que importa finalmente porque el cuerpo se muere, pero el alma vive eternamente y no tiene sexo. El vestirse así podría tener un doble significado: es romper con los estereotipos impuestos por la sociedad, y es portar la igualdad de almas donde no hay diferencia de sexos en el plano espiritual, sin embargo este significado sólo valdría para quien cree en la existencia del alma pues algunos otros pueden no verlo así.

Por otra parte, se encuentra el estilo fetichista que se basa justamente en el sadomasoquismo y que utiliza como materiales de base el cuero y el vinil en corsettes y pantalones o faldas por ejemplo, complementando con accesorios como cadenas, pulseras o muñequeras y collares con puntas de metal, botas de piel, y en la mujeres tacones de aguja. Generalmente este estilo lo adoptan aquellos partidarios de la obtención de placer sexual mediante el dolor físico propio o ajeno, donde la fantasía sexual o la experiencia mental sobrepasa el simple acto físico.

Respecto al maquillaje oscuro, en términos generales, es muy acentuado. El rostro muy pálido, los labios de color rojo intenso, negro o muy oscuro, los ojos delineados de negro o rojo y los párpados con sombras oscuras, uñas pintadas de negro. El maquillaje otorga un aspecto lúgubre, cadavérico o vampírico. Unos ojos delineados de rojo podrían significar, por ejemplo, cierto dolor del alma causado quizá por la insensibilización o frialdad de la humanidad.

Por otro lado, se encuentran también los accesorios que completan la indumentaria dark. Los más frecuentes son la cruz, cuyo significado puede variar. La cruz egipcia, como símbolo de la vida eterna. El pentagrama (tetragramatón), que con una punta hacia arriba representa el bien, a los cinco elementos (fuego, tierra, aire, agua y el espíritu), o bien el dominio del hombre sobre los elementos de la naturaleza. El ojo de Ra, que significa la percepción del conocimiento, y un sinfín de anillos y collares de plata o de imitación, en oposición al oro. Pero el significado de cada accesorio se lo da más bien quien lo porta, según sus creencias y lo que intente comunicar.

Finalmente, las perforaciones y los tatuajes también se integran al look de muchos adeptos quienes expresan su libertad mediante la auto reinención estética oscura. De ahí su mutilación corporal fetichista o decoración transgresora del cuerpo, mediante perforaciones y tatuajes respectivamente, como una versión contracultural de la cirugía cosmética, que se opone a los designios de Dios en la creación de la humanidad; de esta forma muchos expresan su autodisgusto y deseo de morir⁷⁴, e incluso aceptan el dolor como rechazo a la imposiciones estéticas corporales, tanto naturales como sociales. No obstante muchos únicamente los tienen por el simple gusto estético, y el significado también depende de cada persona.

En cuanto a los estilos de indumentaria, muchas veces va ligada la vestimenta con las preferencias musicales de cada persona, por lo que es muy común retomar o copiar la estética de las bandas musicales predilectas, por ejemplo el look de Robert Smith (The Cure), el estilo fetish de Siouxsie Sioux (The Banshees), el estilo andrógino de Anna-Varney (Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows), la elegancia de London After Midnight, entre otros, sin embargo, el estilo varía en cada persona y hay quienes no siguen ninguno de estos parámetros sino que más bien inventan uno propio, pero generalmente con el color negro de base.

Pero sea cual sea el estilo particular, en general, tanto mujeres como hombres tienden a una apariencia lúgubre, vampírica o andrógina, que puede representar entre otras cosas, el sentirse muerto entre la sociedad o vestir el luto por una sociedad muerta, un deseo de inmortalidad, junto con el dolor y ventajas que conllevaría, el lado intangible del ser humano, el portar la igualdad de almas, la igualdad de sentimientos. Sin embargo, como ya se ha mencionado, estos significados varían, ya que para cada persona es distinto, dependiendo de su propia personalidad así como de lo que quiera expresar o comunicar. Para algunos, la estética oscura es un luto por la humanidad entera que se está autodestruyendo, luto por una sociedad muerta, metafóricamente, y la muerte de uno mismo.

⁷⁴ José Luis Durán King. "Atracción gótica". Semanario Eléctera. 14 octubre 1999. p. 14

Cada persona dark tiene su particular forma de expresión ya sea de una u otra manera, pero siempre (o casi siempre) cada vez que porta alguna prenda, algún accesorio o la manera de maquillarse lleva un cierto significado y tiene la plena intención de comunicar algo. Sin embargo no todo significa lo mismo para todos, cada uno también tiene su particular forma de dar significado a algo o interpretarlo, todo depende exclusivamente de cada persona, de sus conocimientos y de sus relaciones interactivas, y por esta interacción simbólica también es posible que otros darkies puedan interpretar lo que el otro pretende comunicar, aunque no siempre.

Entonces una característica importante de la subcultura oscura, (así como de cualquier otra subcultura) es el “significado simbólico” que le atribuyen a determinados objetos que utilizan, que, aunque comparados con los de la sociedad restante son muy reducidos, ya significan la presencia de una imagen fija que se contrapone a las modas cambiantes de la sociedad de consumo⁷⁵, aunque se vuelva la subcultura al mismo tiempo también consumista pero de un número más limitado de objetos específicos. Todo esto podría parecer una contradicción, y de hecho lo es, se trata de un juego de máscaras donde, por una parte se quiere escapar de la uniformidad y al mismo tiempo se viste un uniforme⁷⁶, figurativamente, pues no es un uniforme precisamente.

Ya para concluir este subcapítulo, se puede decir que el atuendo es un “disfraz simbólico”⁷⁷ con una doble función: mostrar y ocultar, es decir, por una parte distingue al que lo porta, y por la otra, oculta lo que se esconde tras esa máscara, de esta forma el atuendo sirve para representar lo que no se es o lo que se quisiera ser y que lo distingue del resto, y al mismo tiempo oculta la verdadera personalidad del que lo porta, y ésta es precisamente una de las características más interesantes y distintivas de la cultura oscura respecto al atuendo, ya que no sólo es la vestimenta y ya, sino que también se intenta alcanzar un equilibrio entre el look y el cómo hay que ser o cómo hay que actuar, en una especie de representación teatral, como se verá en el último capítulo.

⁷⁵ Pere – Oriol Costa, et al. Tribus Urbanas. (El Ancla de identidad juvenil: ...). p.

⁷⁶ Ibidem. p. 92

⁷⁷ Ibidem. p. 49

2.2. MÚSICA DARK

Si bien la escena oscura posee un vínculo muy fuerte con el arte en general, el dark inició con la música, como una corriente musical enfocada a la desolación o desesperanza por la situación socioeconómica y política inglesa, que trajo inminentes cuestionamientos existenciales. Poco después la prensa etiquetó a las bandas de este estilo y a sus seguidores con el término *gótico*, lo cual engendró una gran confusión en el público que de inmediato se remitió al gótico medieval, victoriano, y al Romanticismo, al creer que el nuevo género musical tenía que ver con esos periodos. A partir de ahí arquitectura, literatura, música, e incluso la vestimenta medieval se volvieron parte de la nueva cultura e influenciaron a las nuevas creaciones, dotando de un nuevo sentido a la escena oscura, que comenzó a abarcar tanto temas relacionados con la realidad (como el desencanto y desesperanza), hasta los temas fantásticos, de terror y todo lo relativo a la obscuridad, entre otros tantos que terminaron por adherirse y hacer a esta cultura sumamente compleja.

Aunque no es lo único ni totalmente indispensable para todos los seguidores de la subcultura oscura, la música es sin duda la manifestación más importante del dark como escena, ya que además de ser el arte fundador de esta tendencia, ha servido para difundir el dark tanto nacional como internacionalmente. Ha sido de alguna manera el hilo conductor de esta cultura, “la música es lo que une a la escena, el dark surge por la música en Europa y surge en México por la música y son las bandas las que unen a la escena. Si no existieran los grupos o no hubieran existido no habría escena. Es el soporte, es la base, es lo principal”⁷⁸. A pesar de la presencia creciente de las demás manifestaciones artísticas.

Al principio la música dark expresaba inconformidad pero ya no enfocada a cuestiones políticas o a la denuncia directa y agresiva, como en el caso de su antecesor punk, sino más apegada a cuestiones existenciales, al dolor, al miedo, a la desesperación y el desencanto en general, aunque muy ligados aún con el contexto político, económico y social, donde la expresión de esos sentimientos fue a través de la música y letras más tranquilas, poéticas y hasta románticas.

⁷⁸ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

Aunque el dark derivó del punk, en cuanto a música e ideología siendo el post-punk lo que caracterizó al movimiento en su inicio, posteriormente, al adherirse otro tipo de temas surgieron también nuevas inclinaciones tanto sonoras como ideológicas. Así aparecieron otros estilos o subdivisiones dentro de la misma música oscura, distintos y paralelos al rock gótico o death rock, tal es el caso del medieval, el etéreo, metal gótico o sinfónico, electro, industrial, entre un sin fin de subgéneros o divisiones, resultado tanto del desarrollo tecnológico y el crecimiento de la industria electrónica, como por la necesidad de crear cosas nuevas, libres de convencionalismos, manifestando que incluso dentro del propio género dark existen necesidades y formas distintas de expresión.

Por esta razón existen grupos y gustos tan diversos en cuanto a música, lo que dificulta a su vez hablar sobre el tema, pues si bien resulta evidente esta bifurcación de la música oscura en varios subgéneros, la mayoría de bandas se niega a clasificar su música en un estilo determinado pues muchas experimentan con diversos estilos o los combinan, además de que ya existe un número incalculable de bandas oscuras a nivel planetario. Con todo eso resulta difícil y hasta imposible generalizar sobre cuáles son los grupos máximos o indispensables del dark, por lo que se incluyen a grandes rasgos sólo algunos pocos del vasto universo musical⁷⁹ así como el estilo al que se aproximan, sin pretender determinar cuáles son los mejores o más representativos, ya que eso correspondería más bien a un músico o a un crítico, especializado en las cuestiones musicales.

Ante todo, independientemente del subgénero, el *dark* es un estilo de música cuyas letras se enfocan a la melancolía, la desesperanza, el miedo, el dolor, la pérdida, la muerte (ya sea fascinación o repudio), el amor, la tragedia y todos los sentimientos y pensamientos ocultos intrínsecos al ser humano; y en cuanto a sonido, los instrumentos varían (antiguos o medievales, acústicos, clásicos y electrónicos) pero lo esencial son las atmósferas logradas con ellos, así como las voces y los temas que maneja. Todo aquello que aflige el alma y que despierta una extraña y placentera melancolía por una vida mejor (mundana o ultraterrena), por un pasado lejano e irreversible y por aquello que nunca será. Entre otras tantas cuestiones ligadas a lo real y a lo ficticio.

⁷⁹ Primero las bandas extranjeras y después las nacionales.

Para empezar, se encuentran las bandas *post-punk* que iniciaron esta corriente, ya mencionadas en el primer capítulo⁸⁰, y que son para muchos integrantes de la cultura oscura, las más representativas y puras del dark, ya que son éstas las que plasmaron bien la ideología de una generación lastimada y desencantada por el contexto de la post-guerra. Su música expresaba de alguna manera situaciones más realistas y por lo mismo más desgarradoras. Por ello son las bandas que siempre han estado y quizá siempre estarán como las predilectas de todos los seguidores del dark clásico u original, a pesar (y quizá en contra) de las nuevas y cada vez más crecientes bifurcaciones, fusiones o mezclas de la música oscura.

Después se desprende una infinidad de estilos y gustos hacia una gran diversidad de bandas, que incluso no tienen absolutamente nada que ver entre ellas. Sopor Aeternus, London After Midnight y Lacrimosa son de las más recurridas dentro de la escena, a nivel general, aunque así como cada una de ellas tiene su público fiel, también tiene sus detractores, debido a la oposición de opiniones respecto a los nuevos estilos, bifurcaciones y mezclas de géneros, respecto a la música dark; pero sobre estas bandas se hablará un poco más adelante, paralelo a algunos estilos en que se ha bifurcado la música oscura.

Aunque no es propiamente Dark o una subdivisión del mismo, se ha sumado a la escena oscura el gusto por la música *Industrial*, que surgió en los años setenta (1975-76), como una protesta contra la industrialización y la deshumanización del sistema, caracterizado por el uso de percusiones pesadas, melodías electrónicas, sintetizadas y distorsionadas, o bien, la utilización de maquinaria e instrumentos reales de la industria⁸¹ que tratan de expresar, entre otras cosas, la opresión y el control que aliena a los humanos, mediante sonidos que generalmente resultarían molestos. Por eso se le conoce como la cultura del ruido, y grupos de este género son: Einstürzende Neubauten, Front 242, Skinny Puppy. Si bien el dark expresa el dolor, el industrial expresa el coraje y la ira.

⁸⁰ Ver apartado 1.2 Surgimiento del dark en Europa.

⁸¹ Como martillos mecánicos, mezcladoras de cemento, tambores de metal, taladros, motores, soldadoras y otras herramientas pesadas utilizadas en la industria, cuyo fin era replicar el sonido de una fábrica ya sea de esa forma o con sonidos y distorsiones electrónicas.

Otro género, resultado también de los avances tecnológicos es el *Electro* que, como su nombre indica, se basa en la utilización de instrumentos electrónicos y que a su vez tiene muchas subdivisiones. Con respecto al dark se encuentran por ejemplo la EBM (Electronic Body Music), New Wave, Synth Pop, Cyberpunk, Industrial, Techno, New Beat, así como el Darkwave⁸². Algunas bandas enfocadas a este estilo de música serían Aphex Twin, Das Ich, Leather Strip, Daine Lakaïen, entre un sinnúmero de grupos y proyectos de todo el mundo.

Por otra parte, y aunque no precisamente un subgénero del dark, se encuentra el *Etéreo*, caracterizado por la inclusión de voces, como el término indica, etéreas, en su mayoría femeninas, al lado de sonidos oscuros ambientales que evocan realidades ficticias muy apartadas de la realidad en tiempo y espacio. Combina voces sopranos con instrumentos clásicos o tradicionales como piano, cello, violín, flauta y guitarra acústica, junto con, o en lugar de guitarra eléctrica, bajo y batería, aunque también recurre a la electrónica para su creación.

La música etérea es muy atmosférica sin nada de agresividad, ni crítica política, ni social, y más inclinada a cuestiones introspectivas o espirituales, donde las sutiles voces femeninas son un instrumento en sí mismo, por eso también es conocida como “Música de Ángeles”, ya que las voces evocan a estos seres alados que habitan aquellas regiones ultraterrenas o celestiales. La profundidad y tranquilidad de esta música puede transportar simbólicamente a lugares y realidades oníricas, sin perder su fondo melancólico, romántico y sombrío. Habla de lo que hay más allá de la realidad y de lo material, especialmente de los sentimientos, sueños y temores internos. Aunque el Etéreo es un estilo propio, ocupa uno de los lugares predilectos para la cultura oscura. Sin duda, de los más excelsos de la música existente, y que penetra en lo más profundo y recóndito del alma. Logrando la máxima sublimación de los sentimientos a través de inigualables e indescriptibles agrupaciones como son Stoa, Bel Canto, Cocteau Twins, Love Spirals Downwards, Ophelia’s Dream, Elend, The 3rd. and The Mortal, Chandeën, Lycia, Black tape for a blue girl y Dead Can Dance, entre las más destacadas.

⁸² Término que se utilizó originalmente para describir a un sonido electrónico, pero que después también se aplicó a un estilo de música oscura más introspectiva, melódica, emocional y etérea. No obstante se usa más para referirse a una tendencia *Electro-dark*.

En el caso de Dead Can Dance, resulta difícil clasificarla ya que experimenta con muchos sonidos (medievales, renacentistas, entre otros) y temas, además de que sus integrantes Lisa Gerard y Brendan Perry, también desde siempre han repudiado la etiqueta de *gótico*. No obstante es uno de los grupos más importantes para la escena oscura tanto por la originalidad de su música, como de sus letras, inspiradas en una melancolía inquebrantable y en el dolor, pero también en la esperanza, entre una vastedad infinita.

Por otra parte, el dark también ha retomado los sonidos medievales, sumado a las leyendas populares y la historia oculta o religiosa de la Europa antigua, desembocando estos elementos en otro estilo: el *Folk* o *Medieval*, que utiliza precisamente instrumentos antiguos, como guitarras acústicas o folklóricas, violín, gaita, flauta, corno francés, percusiones antiguas, y todos aquellos que aluden o reproducen la música del medioevo. Bandas de este tipo son Corvus Corax, Ataraxia, In Extremo, Gor, Death in June, Sol Invictus, Current 93.

Por otra parte, algunas bandas como Love is colder than death, combinan el Etéreo con los sonidos medievales, logrando atmósferas oscuras y densas, que las ha colocado en un lugar predilecto dentro de este estilo de música. Aquí resulta inevitable mencionar a otro de los grupos más representativos del género: Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows, debido a la originalidad de su música y la ideología, paralelo a la estética, el estilo de vida oscuro y todo el misterio que envuelve al vocalista y único integrante del grupo, Anna-Varney, que se considera a sí mismo como un ser andrógino. Aunque no se sabe mucho de la vida de Anna-Varney o de sus creencias religiosas, ese misterio hace su música mucho más interesante, una especie de auto-análisis. Refleja cómo ve el cosmos, cómo ve su vida aquí y ahora, su naturaleza andrógina, esa lucha interior por ser hombre o mujer, revela su lado oscuro, sus miedos, mezclando diversos estilos musicales de siglos pasados como el medieval, el renacentista y el barroco, con voces extremadamente profundas, tristes y tenebrosas, que logran crear atmósferas totalmente depresivas o lúgubres, aunque su música es por lo mismo difícil de asimilar para algunos.

Por otra parte, el nombre completo de la banda: Sopor Aeternus & the Ensemble of Shadows, significa Sueño eterno y el ensamble de las sombras, donde el sueño eterno es la muerte, hacia donde todos nos dirigimos y el ensamble de las sombras son aquellos seres que no podemos ver pero que están ahí, y son quienes quizá complementarían el grupo, simbólicamente.

Entre las muchas divisiones de la música oscura se encuentra además una fusión del dark con el metal, conocido como *Gothic Metal*, *metal gótico*, o *sinfónico*, y se podría decir que actualmente es de los subgéneros más presentes pero también de los más criticados dentro de la escena nacional, puesto que una gran mayoría se proclama en contra de las nuevas fusiones o mezclas del dark, ya que los mismos subgéneros van generando aún más subdivisiones, que en opinión de varias personas, roban la esencia y originalidad de cada estilo, quedando en mezclas extrañas y amorfas. Un ejemplo de gothic metal es la banda austriaca Dreams of Sanity, quienes han inspirado su música en obras como *La Divina Comedia*, de Dante Alighieri, y *El Fantasma de la Ópera*⁸³, de Gastón Leroux en sus discos titulados *Komödia* y *Masquerade*, respectivamente.

Otros grupos enfocados más hacia el metal serían por ejemplo Tristania, Nightwish, The Sins of Thy Beloved, Trail of Tears Lacrimas Profundere y Therion, esta última auto-clasificada como Gothic Metal Sinfónico, y que se ha inspirado por ejemplo en las antiguas tradiciones nórdicas (que cuentan de la existencia de un mundo llamado Ygrasil, el cual se dividió en nueve mundos, y éstos son descritos en su disco *Secret of the Runes*⁸⁴). Por otra parte, el dark se ha mezclado no sólo con el metal y los sonidos sinfónicos, sino que todos éstos a su vez se han combinado con sonidos medievales, un ejemplo claro es Haggard, cuya música alude a la época medieval tanto por los sonidos, como por las letras en sí con tintes apocalípticos que hablan de muerte y destrucción de la humanidad, además de que se han inspirado en personajes históricos como Nostradamus o Galileo Galilei. Ésta al igual que otras bandas combina voces guturales con voces sopranos.

⁸³ Retomando también parte del musical de Andrew Lloyd Webber.

⁸⁴ Runes (Runas) son los "caracteres más antiguos utilizados en la escritura por los pueblos germánicos. Cada runa designaba a la vez una letra y una palabra y poseía un significado mágico cultural. El alfabeto rúnico más antiguo... consta de 24 signos distintos..." José Sagredo. *Diccionario de literatura*. p. 258

Como se mencionaba al principio, el dark se ha alimentado de varios estilos o corrientes ideológicas, filosóficas y artísticas de siglos pasados; la música en especial, retoma y revalora desde los sonidos más antiguos del medioevo y el gótico, hasta la música renacentista, barroca y clásica en general, estas influencias musicales, junto con los mitos, leyendas, historia y tradiciones antiguas, así como la original combinación instrumental y vocal, han contribuido mucho para que la música dark sea considerada como una de las más cultas, ya que regularmente una parte considerable de esta música encuentra inspiración en el pasado, ya sea para sus sonidos o para el contenido de las canciones.

Por otra parte, aunque parezca extraño, las obras de grandes compositores como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven, Frédéric Chopin, Richard Wagner, entre muchos otros, son admirados por muchos darks hoy en día, y el gusto de la escena oscura hacia la música clásica así como su influencia se encuentra plasmada también en las producciones de una gran cantidad de agrupaciones que demuestran su formación de conservatorio, al trasladar y fusionar esos conocimientos con la música oscura.

Ejemplo de lo anterior, es el grupo alemán Lacrimosa⁸⁵, cuyo líder Tilo Wolff, tiene como mayor influencia e inspiración la música de W. A. Mozart y en especial su *Réquiem* o misa de difuntos, de donde también se basó el nombre del grupo, de la pieza titulada *Lacrimosa (dies illa)* y cuyo final es retomado incluso en *Tränen der Existenzlosigkeit*, de su primer disco (*Angst*). Su música es clasificada como *Gothic Rock*, *Opera Rock*, pero sobretudo como *Gothic Metal* y sus letras hablan de muerte, desesperanza, pérdida, destrucción, la maldad e hipocresía humanas, el miedo, la soledad y el amor, siempre desde una perspectiva trágica; Lacrimosa es evidentemente una de las bandas predilectas dentro de la escena oscura pero también de las más criticadas, sobre todo por su sonido gothic metal y por la gran comercialización que ha tenido, no obstante tiene sus miles de seguidores fieles dentro del público mexicano.

⁸⁵ Tilo Wolff (Lacrimosa) creó su propia disquera *Hall Of Sermon* en Suiza desde 1991, y apoya a grupos como *Dreams of Sanity* y *Artrosis*.

Aunque la lista de bandas oscuras a nivel internacional es casi infinita, lo anterior ha sido sólo una mínima, quizá insignificante muestra de lo que abarca el dark en cuanto a música, indudablemente hay muchas otras importantes que se han omitido, no obstante es imposible no mencionar a una de las bandas más originales e innovadoras: London After Midnight, que es de las más recurridas por el público dark, y de la cual también se habló un poco en el primer capítulo, pero recordando un poco, su primer visita a México en 1994, fue como un detonante para la formación de una escena, pues a partir de entonces empezó a consolidarse la cuestión estética, ideológica, se masificó el número de seguidores, e impulsó a la próxima y pronta creación de bandas oscuras nacionales, hasta entonces inexistentes.

Pero antes de hablar sobre el aspecto musical en México, existe otra cuestión muy significativa en cuanto a la música extranjera: las disqueras (o sellos independientes, además de las distribuidoras), sin las cuales seguramente no tendrían el nivel musical y el alcance internacional que poseen la mayoría de las bandas, provenientes de Europa y Estados Unidos, principalmente. Algunas disqueras o sellos clave han sido 4AD, *Hyperium Records*, *Cleopatra Records*, *Cold Meat Industries*, *Apocalyptic Vision Records*, así como productoras creadas por los propios grupos oscuros como en el caso de *Projekt*, de Sam Rosenthal (*Black Tape for a Blue Girl*), *Hall of Sermon*, de Tilo Wolff (*Lacrimosa*), y *Mercyfull Release*, de Sisters of Mercy, que además de servir para realizar sus propias producciones con toda la libertad de la creación, producen, contratan o distribuyen también a otros grupos representativos de música oscura.

Hay muchas otras disqueras o sellos sin duda, pero éstas han apoyado extraordinariamente a la creación de este tipo de música, así como a su proyección internacional. En especial *Hyperium Records* y *Projekt* se han caracterizado principalmente por la producción de música etérea de una calidad inigualable, además de que la segunda aportó algo muy importante al continente americano, al distribuir (a través de la *Darwave*) e importar música europea de ese estilo y calidad incomparable, que de este lado del mundo no se conocían siquiera; y eso a su vez fomentó la creación de música etérea en América, aunque proveniente en gran parte de la propia disquera norteamericana *Projekt*.

Fue a partir de los noventa, y especialmente de la segunda mitad de la década, cuando comenzaron a surgir las primeras bandas en México, enfocadas a la música oscura con sus diversos estilos: *rock gótico* o *dark*, *etéreo*, *metal gótico* (y posteriormente, *sinfónico*), *electro-dark*, entre otros. Algo relevante en la cuestión musical es que han surgido muchos grupos representativos del género pero algunos han desaparecido o permanecen inactivos cierto tiempo y luego reaparecen en la escena. Aquí se mencionarán sólo algunos, sobre todo aquellos que actualmente tienen una fuerte o constante presencia, o que en algún momento la tuvieron, no obstante, sin duda, muchos otros quedarán omitidos, ya que sólo se pretende dar una pequeña muestra de los integrantes de la escena musical, de acuerdo a la presencia y aceptación que han tenido entre el público dark.

En este aspecto entraría quizá algo muy importante y cierto: “el momento en el que está sobresaliendo una banda tiene que ver, sí, con su calidad, pero también con el número de presentaciones que tiene, la difusión que tienen sus eventos, la gente que entra a esos eventos, la presencia que tienen en ciertos medios, entonces en ese momento es la banda que muchos quieren ver, y de repente dejan de hacer conciertos, la gente ya se aprendió varias de sus rolas, se desaparecen un tiempo, comienzan a trabajar en otros proyectos o en el siguiente, y entonces tú no la ves”⁸⁶; por esta razón se mencionarán especialmente aquellas que figuran constantemente en la escena, o que anteriormente lo hicieron, dejando la cuestión de la calidad un poco aparte ya que eso no corresponde a este trabajo.

Por trayectoria y su gran aceptación en la escena oscura, un grupo muy representativo es El Clan, formado oficialmente en 1991, y cuya música tiende a un “dark agresivo”, según la prensa especializada, que lo catalogó así casi desde el inicio⁸⁷. Con dos discos grabados en estudio, uno en vivo y otro de rarezas, El Clan tiene un lugar predilecto entre el público dark, sobre todo en sus presentaciones en vivo. A pesar de su ausencia por cuatro años, con su regreso a la escena parece no haber duda de que sus seguidores siempre se mantuvieron muy fieles tanto a su música como a sus letras.

⁸⁶ Cristhian Chavero (Sangre y Cenizas) Entrevistado 28 de agosto/1º de septiembre del 2004.

⁸⁷ Reyna P. Grifaldo. “El Clan” (Entrevista). *Sangre y Cenizas* (Muerte, 2ª. P.). Año 3 No. 10 nov. 2004 p. 28

Formado en 1996, Maldoror ha sido otro de los grupos con una fuerte presencia en la escena, aunque, al igual que otras bandas, de repente ha desaparecido y ha regresado. El nombre de la banda es retomado de la novela surrealista *Los Cantos de Maldoror*, del Conde de Lautreamont, Isidore Ducasse (1846-1870), cuyo concepto ha inspirado e influido en sus letras, al igual que otros poetas malditos como Baudelaire y Verlaine. Con un estilo rock gótico y temas enfocados a la angustia, la soledad, la ira y la perdición, en su momento ganaron una fuerte aceptación por parte del público dark, "fueron sus tocadás, su compromiso, su seriedad, la honestidad escénica, y emocional que le proyectaron al público"⁸⁸. No obstante hoy en día ya no se puede hablar de su continuidad como banda dentro de la escena.

Valeria, agrupación formada también en 1996, ha mantenido un lugar especial dentro de la escena oscura. Con un demo titulado "The Beginning" y dos discos "Loneliness" y "Awaken" de música dark, Valeria tiene un público fiel tanto en la ciudad de México como en otros estados de la República, aunque sus letras sean en inglés. Vía Dolorosa, Immu Coeli, Eidyllion, Lahylat, Hueco (ya desaparecida) y Exsecror Vecordia, también tienen o han tenido un lugar predilecto en la escena, siendo esta última banda, hoy en día, de las más fuertes y con mayor presencia, con un estilo orientado hacia el *metal sinfónico*, aunque en realidad se puede decir que todas estas bandas tienen un público cautivo.

Existen muchos otros grupos de diversos estilos como son Periadam, Sinestesia (etéreo), Gorgonas, en algún momento estuvo muy fuerte Erzebeth, entre un sinfín de agrupaciones más tendientes en su mayoría al rock gótico y al metal. No obstante hay otro estilo que también tiene un número considerable de seguidores: el *electro*, siendo Hocico la banda que más discos ha producido (más de una docena), así como el alcance internacional que ha logrado, especialmente en Alemania, donde ha editado y masterizado su material desde 1999 (Out of line) y quizá, donde tiene a su mayor audiencia. Ogo, Encefálsis, Cenobita, Amduscia, Ad Vitam Aeternam, Triste Makrina, entre otras, son también bandas de música electrónica en México, sin mencionar innumerables proyectos independientes.

⁸⁸ Cristhian Chavero (Sangre y Cenizas). Entrevistado 28 de agosto/1º. de septiembre del 2004.

Finalmente quedan dos aspectos también importantes respecto a la escena musical en México. Las disqueras por una parte, y por la otra, las compañías dedicadas a organizar los conciertos de grupos extranjeros y nacionales. Respecto a las disqueras, resulta evidente que son extremadamente escasas aquellas que han apoyado a la producción de música oscura nacional: la ya desaparecida Opción Sónica, que apoyó especialmente a los proyectos de electrónico (Hocico y Cenobita), entre otros géneros. Terra Morte, que se ha enfocado en los diversos estilos de la música oscura (por ejemplo: Valeria, de gótico o dark, Rara Avis In Terris, de dark prehispánico, o Funereal Moon, música fúnebre prehispánica). De las más recientes y sin duda importantes se encuentran el sello discográfico En Negro, así como Noise Kontrol (que ha editado grupos como el Clan y Valeria, por ejemplo).

Otros sellos que han apoyado ocasionalmente a las bandas oscuras son Misha, que sacó los discos de Eidyllion y Fractalia; y Toaj Records que sacó el de Exsecror Vecordia, entre otros sellos. No obstante, a nivel general sigue faltando el apoyo de las disqueras a la producción de música oscura debido, sin duda, al miedo de no vender: “las disqueras no creen en los grupos y la verdad se equivocan porque sí es negocio, la gente sí está hambrienta de comprar (...)”⁸⁹.

Por el lado de las compañías dedicadas a la organización de conciertos o eventos nacionales se encuentran, en el primer caso, Dilemma Entertainment (surgida de Gothic Productions), enfocada exclusivamente a realizar conciertos de grupos extranjeros. En cuanto a la organización de eventos con bandas nacionales, Producciones Abismo fue de las primeras en preocuparse por apoyar y difundir a los grupos oscuros mexicanos, así como también La Orden del Cister (de lo cual se hablará más adelante), entre las más destacadas, aunque existen o ha habido otras más, pero en su mayoría efímeras.

⁸⁹ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

La importancia de todo esto respecto a las disqueras y compañías organizadoras de eventos radica en que no basta la existencia de la música en sí, sino que además es fundamental tanto su producción, postproducción y distribución, así como su difusión para dar a conocer a estas bandas entre el público obscuro. Tanto el trabajo de estudio como el de en vivo (presentaciones), es esencial para mantener viva a la escena obscura, ya que a pesar de que se ha expandido a otras manifestaciones artísticas, la música sigue siendo el soporte de esta cultura, tanto a nivel nacional como internacional.

Como se ha visto, en el campo musical el dark es muy complejo y extenso. Por una parte se encuentra el gusto por la música proveniente de diferentes partes del mundo, y por la otra, la producción musical nacional, que si bien no es tan extensa como en otros países, sí está teniendo una fuerte y progresiva presencia en la escena. En términos generales, la música obscura o dark retoma infinidad de elementos de todas las épocas ya sea en cuanto a sonidos: la polifonía, la música medieval, renacentista, barroca, la clásica, elementos actuales y la nueva tecnología en electrónica; o bien, en cuanto a contenido, inspiradas muchas veces las letras en tradiciones, leyendas, mitologías, historia y obras literarias, ya sean novelas, cuentos o poesía. Existe en resumen, una gran vastedad en cuanto a música.

Si bien el dark como cultura ya es multidisciplinario, difícilmente se encuentran las diversas artes o manifestaciones desligadas unas de otras, por el contrario, de alguna manera se complementan: “El dark llamó la atención también en la literatura porque eran letras cultas pero nadie se hubiera acercado a esos poemas si no hubiera sido por la música, (...) la música nos llevó al teatro y a la literatura, y tarde o temprano es lo mismo, el teatro nos va a llevar a la música, la literatura nos va a llevar al teatro, todos van de la mano, pero sí es la música el nudo, el centro de la telaraña.”⁹⁰ No obstante a pesar del lugar insustituible de la música en sí, la literatura ocupa también un lugar esencial dentro de esta cultura, además de que abarca una inmensa complejidad, como se verá en el siguiente apartado.

⁹⁰ Adrián Gallardo, autodenominado “Nada” (actor y escritor). Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

2.3. LITERATURA OSCURA Y CINE

De todos los aspectos que integran la subcultura dark, es quizá la literatura la que mejor plasma la ideología oscura, tomando en cuenta que ésta la enriqueció e influyó casi desde el inicio (ya que la palabra “gótico”⁹¹, evocó al arte medieval y a los escritores románticos que revalorizaron aquel arte tan rechazado por los renacentistas), pues si bien los nuevos grupos comenzaban a expresar en su música: melancolía, depresión, desesperación y el lado oscuro de los sentimientos, encontraron un buen soporte, y a la vez enriquecimiento, en la literatura que abarcaba precisamente esos temas.

Por esa razón resultó inevitable y hasta imprescindible la unión (o por lo menos la relación) de la literatura romántica, gótica y maldita con el movimiento dark, ya que éste es como una versión moderna del sentir lúgubre que ya se había expresado anteriormente, puesto que los sentimientos oscuros que afligen al hombre han existido desde siglos atrás, sólo que pocas veces han sido exteriorizados; los escritores románticos y los llamados malditos (entre otros), sí lo hicieron, por eso son retomados precisamente ellos por la subcultura oscura, porque ellos reflejaron bien sus mentes atormentadas así como sus más oscuros deseos y temores, en sus escritos, sin importarles las consecuencias.

Como referencias imprescindibles, para algunos, se encuentran la poesía romántica y la novela gótica. El Romanticismo⁹² fue un movimiento artístico y espiritual que se rebeló contra las reglas clasicistas y el racionalismo, y básicamente defendía la auténtica libertad de creación y la supremacía de los sentimientos ante la razón, donde el valor del yo (individualismo) y lo subjetivo eran lo principal, se basó en la recuperación del pasado nacional, las leyendas y el folklore popular. Esta corriente significó un refugio para los sentimientos y pasiones humanas; “una búsqueda de lo horrendo y lo sublime, de lo misterioso y lo fantástico”⁹³.

⁹¹ Al ser retomada por la prensa inglesa para referirse a las bandas que tocaban el nuevo estilo de música y que vestían de negro.

⁹² Surgido en Alemania e Inglaterra, que se extendió a otros países entre 1795 y 1830; abarcó todos los ámbitos culturales (Pintura, literatura, música, teatro).

⁹³ *Gran Enciclopedia Didáctica Ilustrada*. (El Arte). p. 114

Al evocar la naturaleza y revalorizar el pasado (paisajes exóticos y las creaciones medievales, por considerar “lo legendario como poético en sí”⁹⁴), el Romanticismo trató de rescatar también los temas religiosos y místicos, que parecían esfumarse ante los avances de la ciencia, a la vez que violencia, erotismo, la fuerza de las pasiones y la omnipresente muerte se volvieron temas constantes en todos los campos artísticos. El poeta alemán Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) fue uno de los máximos representantes, en obras como *Fausto* y la balada *La novia de Corinto*, muestran sus personajes una aspiración por lo absoluto y la felicidad a costa de lo que sea: el primero, en rebelión contra el mundo vende su alma al diablo; y la segunda, consume su amor o su rebeldía de la pasión incluso más allá de la muerte.

Por otra parte, se encuentra el poeta inglés William Blake (también pintor y grabador, 1757-1827) con *Las bodas del cielo y el infierno*, *Cantos de la Inocencia*, *Cantos de la Experiencia*. Para Blake solamente se podía llegar a la realidad eterna a través de la imaginación y no a una falsa realidad percibida por los sentidos, en sus obras expresó sus visiones de la eternidad, por ejemplo en su pintura inspirada en el episodio del Infierno de Dante (1824), donde Paolo y Francesca son condenados. Los pintores románticos también representaron en sus obras el misterio, lo onírico y fantástico, la violencia, la muerte, así como la locura, el dolor, la tristeza, la desesperación y la soledad del artista.

Respecto a pintura se encuentran importantes artistas que representaron el pensamiento romántico, por ejemplo el pintor suizo Heinrich Füssli (1741-1825), que demostró su interés por lo irracional; en su famosa obra *La pesadilla* (1782), inspirada en las leyendas de brujería, pues se basa en la imagen del incubo⁹⁵, que, inverso al súcubo, es un demonio o duende masculino que busca relaciones sexuales con las mujeres mientras están dormidas. Füssli se basó más en las cualidades etéreas e incorpóreas para explorar el terror desde el aspecto psicológico que encuentra en la pesadilla una manifestación.

⁹⁴ José Sagredo. *Diccionario de literatura*. p. 255

⁹⁵ “El término “Incubo” procede del latín *incubo*, que significa “carga” o “peso”. Es posible que se aplicara a amantes demoníacos porque se pensaba que las pesadillas en que se presentaba un peso opresivo en el pecho eran la consecuencia del acto de copulación por sonambulismo con un demonio”. *Diccionario de lo oculto*. p. 178

No muy lejos de la propuesta de Füssli se encuentra uno de los más importantes artistas del género, el pintor y grabador español Francisco de Goya (1746-1828), que al ser atacado por la sordera, a partir de 1793, se concentró más en lo irracional y lo subconsciente, quizá como resultado también de “causas psíquicas, como una larga represión de las visiones, de esas imágenes de la noche y del subconsciente reprimidas porque no armonizan con el progreso y la razón”⁹⁶. La serie de estampas titulada *Caprichos* son la expresión de sus propias fantasías y miedos; por ejemplo, el grabado titulado *El sueño de la razón produce monstruos*, que muestra imágenes fantasmagóricas y monstruosas (murciélagos, lechuzas), atormentando al artista mientras está dormido, reafirma el complejo pensamiento de Goya, que contrasta con el racionalismo de aquella época.

Las obras de Goya reflejan su extrema sensibilidad con que percibía el mundo, la estupidez y la maldad humanas, así como la brutalidad con que un ser humano trata a su semejante, o incluso el carácter irónico e hipócrita de los individuos; esta percepción tal cual la plasmaba en sus obras sin falsedades. Muchos otros pintores románticos también expresaron la bestialidad humana. Los franceses Théodore Géricault (1791-1824) y Eugène Delacroix (1798-1863) también fueron grandes pintores que representaron en sus obras violencia y muerte.

Volviendo a la literatura, adquieren especial importancia, dentro del dark, autores como Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), inclinado por lo onírico y lo fantástico, así como los tres poetas sobresalientes del Romanticismo inglés: Lord George Byron (1788-1824, autor de *Child Harold* y *Manfredo*), prototipo del héroe romántico⁹⁷, aristócrata desarraigado y aventurero, con ideas liberales que transportó su rebeldía e ironía a su obra maestra *Don Juan*; Percy Bysshe Shelley⁹⁸ (1792-1822), amante de la naturaleza con espíritu idealista, aspiraba a un mundo libre de convencionalismos sociales y religiosos; y John Keats (1795-1821), que buscaba la belleza y la verdad.

⁹⁶ Rose-Marie & Rainer Hagen. *Goya*. Bajo el sello NUMEN. México, 2004. p. 31

⁹⁷ Murió apoyando a los griegos en su lucha de independencia contra los turcos; siempre se ponía del lado de los oprimidos, pues se dice que disfrutaba la sensación que esto causaba en la sociedad y la prensa.

⁹⁸ Defendió el amor libre. Murió ahogado en Italia y sus cenizas reposan cerca de la tumba de su amigo John Keats, en el cementerio protestante de Roma.

En el mismo contexto que el Romanticismo, se encuentra la novela gótica (o negra), iniciada con *El castillo de Otranto* (1765), de Horace Walpole (1717-1797), novela que el propio Walpole nombró como “A Gothic (...medieval) Story”, pues retoma elementos arquitectónicos, principalmente de capillas y catedrales medievales europeas, para lograr una atmósfera de misterio y drama, que él consideraba como la esencia del gótico. Otras novelas precursoras del género son *Los misterios de Udolfo* (1794), de Ann Radcliffe (1764-1823), así como *El monje* (1796), de Matthew Gregory Lewis (1775-1818).

Dos de las más grandes aportaciones a la literatura gótica surgieron de la gélida y tempestuosa noche del 15 de junio de 1816, en la villa Diodati (cerca de Ginebra, Suiza), en una reunión de jóvenes escritores, entre ellos, el matrimonio Percy y Mary Shelley (1797-1851), John William Polidori⁹⁹ (1795-1821) y el dueño del lugar Lord Byron, quien propuso que cada quien escribiera una historia de terror. De ahí, Mary Shelley creó *Frankenstein* (publicada en 1818 en Inglaterra); y Polidori, *El Vampiro*¹⁰⁰, cuento asociado con “la idea romántica del héroe seductor y destructor, existente en la figura y la obra byronianas”¹⁰¹, por lo que en un principio se le atribuyó al propio Byron, obra que popularizó el tema del vampiro e influyó en creaciones posteriores.

Frankenstein, es una de las novelas más representativas del género gótico, pues Mary logró plasmar la despreciable naturaleza humana (que tenía mucho que ver con su época, invadida por el racionalismo y modernidad), en su abominable criatura, hecha con fragmentos de cadáveres, pensante y sensible, ansiosa de amor al principio, pero que al sufrir el desprecio y el rechazo humanos por su “fealdad física”¹⁰² se vuelve contra ellos y sobre todo contra su creador. La obra muestra la obsesión de la ciencia al pretender desafiar las leyes divinas de la naturaleza (en este caso, desafiar la muerte mediante la creación artificial de la vida), lo cual se convierte en una verdadera tragedia para el monstruo, condenado a vivir en la más absoluta soledad y marginación, por su aberrante apariencia.

⁹⁹ Médico y secretario personal de Lord Byron.

¹⁰⁰ Publicado en la *New Monthly Magazine* de Londres en 1819, bajo el título *The Vampire, a tale by the Right Honourable Lord Byron*. Goethe, Potocki, et al. *El libro de los vampiros*. p. 14

¹⁰¹ *Ibidem*.

¹⁰² Mary W. Shelley. *Frankenstein*. p. 15

Casi en la misma situación trágica que el personaje de Shelley, se encuentra el *Fantasma de la ópera* (1910) de Gaston Leroux, donde Erick, víctima de su deformidad, lucha por el amor de Christine (a través de su ingenio musical, hipnotizante), pero al final, pese a su monstruoso aspecto, auto sacrifica su amor por ella dejándola huir con Raoul, mostrando con ello su lado sensible, que en realidad no era tan malo como aparentaba, lo que demuestra que a veces lo que parece malo, feo (o monstruoso), puede resultar más humano y sensible¹⁰³ que lo que parece ser bueno y bello, [así como también lo que en apariencia es perfecto y hermoso puede ser en el interior la criatura más aberrante].

En el caso del movimiento dark, esta fascinación por los escritores románticos surge del interés por una búsqueda de espiritualidad, que ya existía desde la Edad Media, “por eso la necesidad de regresar al romanticismo de Lord Byron, de Shelley y de Keats, estos personajes que van hacia un pasado aparentemente ajeno a las veleidades del mundo moderno”¹⁰⁴, ya que sus textos logran traspasar las fronteras de la modernidad y racionalidad que amenazan la mente e imaginación del hombre, por eso toman un lugar muy especial los vampiros, criaturas, fantasmas y todo aquello que representa el lado oscuro del ser humano, todos aquellos temores y monstruos internos.

Los elementos imprescindibles de la literatura oscura o gótica, son el terror o el horror, ya sea con atmósferas de terror inexplicable contra seres o fuerzas externas y desconocidas, o mediante la autocompasión y el horror. Si bien el terror es ese miedo a lo que viene de afuera, el horror es un miedo que surge desde el interior de uno mismo, “esas cuestiones que solamente en ciertas ocasiones saca el ser humano”¹⁰⁵, el miedo que nos provocan incluso hasta “nuestras propias sombras”¹⁰⁶. Estas características, que son parte de la naturaleza humana (aunque mucha gente no se da cuenta de ello), es precisamente algo que tratan de manifestar algunos darks, por eso se adhiere o retoma este tipo de literatura en el movimiento, como un sustento del pensamiento y sentir oscuro que aquellos escritores ya habían expresado desde épocas pasadas.

¹⁰³ Situación en la que se encuentra también *El Extraño* (1921), de Howard Phillips Lovecraft.

¹⁰⁴ Vicente Quirarte. Programa *Águila o Sol*. “La vida en dark” (documental). julio 2002.

¹⁰⁵ Macarena Muñoz (escritora). *Ibidem*.

¹⁰⁶ Juan Tovar. “La amenaza de otro mundo”. *Cineclub Biblioteca de México*. p. 1

La atmósfera de la novela gótica es “oscura, tempestuosa, fantasmagórica, agobiada por el delirio y la locura, la venganza y la superstición”¹⁰⁷, y sus personajes pueden ser críticos, seres autosugestionados o extremadamente imaginativos hasta hundirse en la locura, en este contexto se encuentra uno de los escritores más representativos del género: Edgar Allan Poe (1809-1849), que evolucionó del terror sobrenatural al horror psicológico con sus innumerables *narraciones extraordinarias*, muchas de ellas resultado de sus “fantasmagorías, imágenes macabras y espeluznantes”¹⁰⁸, provocadas por influencia de su fatal alcoholismo.

Poe (entre los escritores predilectos de la subcultura oscura), en términos generales refleja en obras como: *El cuervo*, *El pozo y el péndulo*, *Enterrado vivo*, *el Gato negro* (entre muchos otros), al ser humano como víctima de sí mismo, de su propia conciencia, “demostrando que no hay monstruo más grande que el hombre mismo”¹⁰⁹; y de esta concepción no está muy lejos otro representante importante del género: el escocés Robert Louis Stevenson (1850-1894), autor de *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde* (1886), que en un mismo personaje, retrata la dualidad moral de la naturaleza humana: “Jekyll no es el bien en estado puro, como tampoco Hyde es el mal absoluto (...), nadie está a salvo de encarnar lo peor de la condición humana”¹¹⁰, demostrando una vez más, que el bien y el mal están siempre presentes, son parte del equilibrio y de la dualidad humana.

Al lado del horror gótico victoriano y psicológico, se encuentra también el terror cósmico de Howard Phillips Lovecraft (1890-1937), cuyos relatos hacen honor a lo que en alguna ocasión él mismo escribió: “La gracia de un cuento verdaderamente extraño es ser simplemente una violación o superación de una ley cósmica fija, una escapada imaginativa de la tediosa realidad”¹¹¹. No obstante, de todas las referencias literarias de terror es quizá *Drácula* (1897), de Bram Stoker, la más recurrente, además de otras tantas que tienen al vampiro como personaje central, ya que como se verá más adelante, existe un vínculo muy fuerte entre el dark y lo que simboliza el vampiro.

¹⁰⁷ Anamari Gomís. *Cómo acercarse a la literatura*. p. 119

¹⁰⁸ Edgar Allan Poe. *Narraciones Extraordinarias*. p. XIV (Prólogo)

¹⁰⁹ Adrián Gallardo. “Sangre entre las páginas”. *Generación*. (Dark). p. 27

¹¹⁰ Robert Louis Stevenson. *El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde*. (Prólogo)

¹¹¹ H.P. Lovecraft. *Autores Selectos*. (Lovecraft). p. 20

Por último, en cuanto a literatura de terror y específicamente de vampiros, se encuentran dos autoras contemporáneas cuyas obras también han influenciado mucho y se han convertido indispensables para muchos darkies: Anne Rice, con sus Crónicas Vámpíricas (Sobre todo *Entrevista con el vampiro*, *Lestat el vampiro*, *La reina de los condenados*, *Armand*, entre otras); y Poppy Z. Brite, con *Lost Souls*, traducida aquí como *La Música de los Vampiros*. Son muchas las obras predilectas que giran alrededor del vampiro, personaje que se ha convertido en un arquetipo o icono, que ha influenciado notablemente tanto en la estética como en la ideología del movimiento dark. En el siguiente capítulo se habla más sobre este tema.

La subcultura oscura retoma además una infinidad de mitos y leyendas antiguas (nórdicas, celtas, orientales, grecorromanas). De literatura medieval, por ejemplo existe un fuerte interés por una obra muy representativa de la época: *La Divina Comedia* (s.XIV), de Dante Alighieri, donde narra su imaginaria visita al infierno, al purgatorio y al paraíso; *El Paraíso Perdido* (1667), de John Milton; y más apegado a la fantasía nórdica y épica, específicamente, J. R.R. Tolkien es el autor predilecto de muchos que gustan más de la fantasía, donde los elfos, hobbits, trolls, magos, y demás seres fantásticos son los personajes esenciales, en medio de bosques y tierras mágicas, *El Silmarillion*, *El Hobbit* y la trilogía de *El Señor de los anillos* han influenciado a muchos darkies, que prefieren alejarse un poco de la realidad y adentrarse en otros mundos, a través de los libros, donde las hadas, los dragones y demás seres oníricos son reales.

Muy alejada de las leyendas y fantasía nórdicas, se encuentra otro tipo de literatura retomada en el dark, ya que otra característica también muy notable es su inclinación por las cuestiones sexuales, la perversión, el erotismo, el placer, la estética fetichista o sadomasoquista (el uso de cuero, corsettes, botas largas, cadenas, etc.), por ello otro de los autores que han influenciado a muchos darkies, ya sea en estética o ideología, es justamente el Marqués de Sade (1740-1814) y sus obras (*120 días de Sodoma*, *Los Infortunios de la Virtud*, *Filosofía en el tocador*, etc.). El dark tiene un vínculo muy fuerte con la sexualidad, con los símbolos sexuales, el fetichismo, aunque no en todos los casos.

Por otra parte, existe también un marcado interés por las cuestiones filosóficas o de carácter existencialista. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844-1900), cuya obra se basa principalmente en el desprecio a los valores éticos y religiosos, que impiden la plena realización del hombre, ha influenciado en el pensamiento de muchos darkies, que al igual que él proclaman la muerte de Dios. *La náusea* de Jean Paul Sartre, así como *El Extranjero* y *La Peste* de Albert Camus, cuya “constante es el dolor, la sensación de distancia, donde la extranjería de sí mismo es la más dolorosa, convirtiéndose en atributo de la condición humana, o, más adecuadamente, de la condición (des) humana”¹¹², también han sido muy retomadas.

Los autores y obras que han influenciado a la subcultura oscura pareciera interminable y quizá sí lo sea, ya que el dark se ha enriquecido con tanta literatura de carácter universal, obras que tratan desde distintas vertientes el lado oscuro del hombre, sea mediante la fantasía, con escritos más realistas, existencialistas, novelescos, poesía, entre un sinnúmero de clasificaciones, por eso resulta cada vez más complejo comprender el significado o ideología del dark ya que algunas obras que retoma podrían contraponerse inclusive a otras, o no guardar relación alguna, no obstante esta misma variedad lo ha enriquecido culturalmente tanto en el campo literario como musical, por ejemplo, ya que gran parte de las creaciones musicales están basadas precisamente en la literatura, además de que también ha alimentado la mente, imaginación y la vida de muchos, individualmente.

Por último, se encuentran los poetas que han influenciado considerablemente al dark y cuya mención resulta imprescindible: los simbolistas franceses o los llamados “poetas malditos”, entre los que se encuentran: Charles Baudelaire (1821-1867), Isidore Ducasse (Conde de Lautréamont, 1846-1870), Arthur Rimbaud (1854-1891), Paul Verlaine (1844-1896), Stéphane Mallarmé (1842-1898), siendo este último el que marcó el paso definitivo del Romanticismo al Simbolismo; alejados de la fantasía y el terror literario para plasmar su pensamiento desencantado y perverso a través de escritos más realistas y escandalizadores.

¹¹² José Manuel Valenzuela Arce. “La Siesta del Alma”. (Los góticos y la simbología dark). *Revista de Estudios sobre Juventud*. p. 37

Baudelaire inició lo que se conocería (posteriormente) como Simbolismo¹¹³, al depurar al máximo la lírica romántica mediante la utilización de un lenguaje extremadamente conciso (obsesivamente preciso), sumado con su perspicaz y adolecida sensibilidad. El simbolismo intentaba representar el mundo onírico, misterioso y psicológico, surgido del contacto del hombre con el mundo real. La poesía de Baudelaire, por ejemplo, es menos sentimental y más psíquica, más dirigida al alma (que al corazón), que intenta conmover “nuestra sensibilidad, las regiones más oscuras del espíritu”¹¹⁴.

Las flores del mal de Baudelaire, *Una temporada en el infierno* de Rimbaud, *Los cantos de Maldoror* de Lautréamont, por ejemplo, retratan de alguna forma el pensamiento obscuro, desde una perspectiva más realista y por lo mismo más cruel que la literatura gótica. De forma visionaria y ascética revelan ese lado inexplorado y obscuro de la conciencia del ser humano, que las sociedades, en su afán de que todo marche (o parezca marchar) bien, se ocultan tras una máscara de felicidad (a veces inexistente), sin darse cuenta o aceptar “la auténtica situación del hombre, [como un] ser radicalmente insatisfecho, sin perspectivas, condenado a una decadencia progresiva que culminará con la muerte”¹¹⁵, idea que se puede asociar con la existencia de la subcultura oscura, no porque los darkies no tengan perspectivas, sino porque al parecer no las hay en la humanidad entera fuera de las banalidades materialistas y superficiales.

En general, todos estos poetas convergieron en ciertos aspectos: rompieron esquemas tanto literarios (estéticos) como sociales (en contenido), perturbaron a sus sociedades con esos escritos que cuestionaban la moral y la concepción existente sobre el bien y el mal; exploraron los más profundos y oscuros rincones de la naturaleza humana que la mayoría se negaba a sacar, por eso sus textos fueron rechazados por la humanidad, y llamados “malditos”, por considerarlos inmorales, satánicos o blasfemos, porque el hombre se opone y teme a todo aquello que no conoce o que le parece prohibido, y que muchas veces proviene de una falsa moral.

¹¹³ El Simbolismo fue un movimiento poético, literario y artístico francés de fines del siglo XIX, que “en contra del Naturalismo, defendía como principio de base el del arte por el arte”. José Sagredo. *Diccionario de literatura*. p. 270

¹¹⁴ *Obras Selectas* (Charles Baudelaire). p. 29

¹¹⁵ *Ibidem*.

Son tan diversas y múltiples las influencias que ha recibido el dark que, sumado al tipo de literatura ya mencionada: romántica, gótica, de terror (vampiros y otros espectros), fantástica (épica, nórdica), existencialista y maldita, el dark ha retomado además aspectos provenientes de otras corrientes como el Dadaísmo, el Surrealismo y los autores beatniks, a Bukowski, Jorge Luis Borges, entre un sinfín de referencias provenientes de distintas épocas y países. No obstante, en la cuestión literaria, la subcultura oscura en México no se queda tan sólo en las referencias universales, sino que además tiene influencias literarias nacionales, aunque en menor medida, así como creaciones propias que han servido también como manifestación de esta cultura.

Como referencias literarias, en México se encuentran escritores reconocidos como son: Jaime Sabines, Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Javier Villaurrutia (*Nostalgia de la Muerte*), José Gorostiza (*Muerte sin fin*), Salvador Novo (*La renovada muerte de la noche*), Manuel Acuña, Ignacio Manuel Altamirano, Ramón López Velarde, Horacio Quiroga, entre otros escritores que reflejan en su obra: soledad, depresión, obscuridad y muerte, y que han influenciado en la ideología de algunos darkies. Por otra parte, se encuentran los escritores contemporáneos cuyos escritos están más enfocados a la escena oscura: “en México se da un movimiento muy interesante que apoyan varios escritores destacados que es el Neogótico Mexicano...”¹¹⁶; escritores que si bien no son (auto-considerados) darks, sus escritos son muy buscados y leídos por la subcultura oscura, principalmente.

Se trata del colectivo literario o proyecto cultural Goliardos, que inició con la publicación de Azoth, fanzine cuya edición *Vampiros, breve antología mexicana* (1997), se convirtió en la fundadora del neogótico mexicano¹¹⁷, con cuentos de Alfonso Franco, Alberto Chimal, entre otros; y que posteriormente cambia de formato a plaquette de autor, bajo el nombre de Goliardos, logrando numerosas publicaciones. Su director H. Pascal lo define así: “Goliardos es un espacio alterno, ciencia ficción, cyberpunk, neogótico, ficción oscura, es de muchas cosas, es un espacio polisémico.”¹¹⁸

¹¹⁶ Carlos Camaleón. Entrevistado el 4 de agosto del 2004. Circo Volador.

¹¹⁷ Reeditado por Goliardos, o el plaquette *Vampiros y Vampiras*.

¹¹⁸ Christian Chavero. “Entrevista H. Pascal”. *Sangre y Cenizas*. Año 3 No. 8 Feb. 2004 p. 29

De esta forma, autores como: Paco Ignacio Taibo II, José Luis Zárate, Gerardo Horacio Porcayo¹¹⁹, Gerardo Sifuentes, Carlos Montemayor, Alfonso Franco, H. Pascal, que han integrado Goliardos, son reconocidos por la escena oscura mexicana, además de que muchos han obtenido Premios Nacionales o Internacionales, de Literatura. Goliardos ha tenido desde el inicio un vínculo intrínseco con la Ciencia Ficción y Fantasía (festivales, ferias y convenciones), además de que imparte un taller de creación literaria, entre otras tantas actividades enfocadas principalmente a la subcultura oscura porque, en palabras de Alfonso Franco: “ciertamente y lamentablemente son los chavos que más leen”¹²⁰.

Además de Goliardos y los escritores arriba mencionados, ha habido otras publicaciones de carácter netamente literario, en la escena: Caligari y La Mandrágora, asociada ésta última con nombres como Macarena Muñoz, Doris Camarena e Itzel Reyes, no obstante, a pesar de que en su tiempo fueron muy leídos estos fanzines, ya no existen. Por otra parte se encuentra actualmente el escritor que ha logrado publicar varios libros y que ha tenido buena aceptación por parte del público oscuro: Mario Cruz, cuyas *Memorias del abismo*, *Obra del Maligno* y *el Evangelio de los Vampiros*, son de sus libros más leídos, además de que él sí se define como “un escritor integrante del movimiento oscuro”¹²¹.

Otros escritores dentro de la escena oscura son Carlos Camaleón, Rogelio Flores y Adrián Gallardo, autodenominado “Nada”, quienes también han publicado. Aquí es relevante decir que hay muchos que escriben: “hay como un vínculo muy profundo aunque no lo presenten de manera profesional hacia la literatura, es de lo más prolífico en cuanto a dark, hay mucha gente que escribe tanto poesía, como relatos, cuentos”¹²². Si bien en la escena aún son pocos los escritores reconocidos, la creación literaria sí es un medio de expresión muy recurrido, aunque sea a veces para sí mismo o para publicar en fanzines. Pero también hay quienes sí aspiran a llevar su creación a un nivel mucho más allá y mostrarla al mundo lo más profesional posible, como es el caso de los arriba mencionados, y que seguramente en poco tiempo serán escritores muy reconocidos.

¹¹⁹ Que inauguró el cyberpunk en México, con la novela *La primera calle de la soledad* (1993).

¹²⁰ Entrevistado por Esther Hdez. y Chantal Rosales, para su tesis: Los eventos multidisciplinares como forma de entretenimiento del movimiento oscuro.

¹²¹ Arturo J. Flores. “Panorama Oscuro de México”. *Rock Stage* (Gótico). p. 5

¹²² Carlos Camaleón, Director de la Sociedad Artística La Sangre de las Musas. Entrevistado el 4 agosto 2004.

Muy ligado a la literatura se encuentra (además de la música), otro arte que también ha sido de gran influencia en el dark: el cine, que, aunque aún no ha llegado a ser un medio utilizado por el dark para expresarse o difundirse¹²³, sí existen diversas producciones predilectas para esta cultura, porque muestran una estética o una ideología afín a este movimiento. Sin embargo, como dice José Hernández, es difícil determinar cuáles son las obras representativas de la escena puesto que no existe una ideología concreta que establezca las reglas de comportamiento de los miembros, ni lineamientos artísticos o bases estéticas que se deban seguir en las creaciones, y “el cine es una de las disciplinas que más controversia levanta en este sentido”.¹²⁴

En este espacio, por lo tanto, no se pretende de ninguna forma decretar qué películas son o no góticas o darks, sino más bien mencionar algunas, de las tantas, que son preferidas dentro de la escena oscura. En primer lugar, “muchos de los iconos del dark están basados en obras del cine expresionista de terror”¹²⁵, aquí entrarían las antiguas y primeras películas del género como *Nosferatu* (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau y *Drácula* (1931, con Bela Lugosi)), de Tod Browning, ambas basadas en la novela de Stoker, el *Fantasma de la Ópera* (1925), *London After Midnight*¹²⁶ (1927, con Lon Chaney). Muchos de los filmes predilectos del dark provienen o se basan en las obras literarias, mismas que también cuentan como referentes para esta subcultura, tal es el caso de *Drácula*, por ejemplo, y sus versiones cinematográficas incluido *Drácula* (1992), de Francis Ford Coppola.

El ansta o *The Hunger* (1983, de Tony Scott) es básica para muchos, ya que muestra un ambiente lúgubre y vampírico, además del desencanto, la estética, la ideología y la música oscura (interpretación de Bela Lugosi's Dead, de Bauhaus, y la actuación de David Bowie) del movimiento inglés de aquella década; a esta película se suma otra del género, más antigua: *The Rocky Horror Picture Show* (1974). En realidad entrarían aquí una infinidad de películas de vampiros, debido a la especial identificación del dark con este personaje legendario, aunque no a todos les interesa este tema.

¹²³ Como en el caso de las creaciones musicales o literarias propias del movimiento.

¹²⁴ José Hdez-Riwe. “La escena oscura y el cine”. *Revista Generación*. (Vampiros...). p. 41

¹²⁵ Adrián Gallardo. Entrevistado el 27 de septiembre del 2004. Bar Ex-Carmilla.

¹²⁶ Nombre que retoma el grupo norteamericano London After Midnight.

Una película casi inevitable de mencionar es la adaptación de la novela de Anne Rice *Entrevista con el vampiro* (1994), de Neil Jordan, que ha sido de las mayores influencias estéticas para la subcultura oscura ya que contribuyó también, o al menos reforzó, la adopción de la imagen del vampiro aristocrático, como un arquetipo dentro del movimiento oscuro, sumado a otras características que maneja, como la excesiva humanidad del vampiro; y aunque la cinta fue de gran influencia visual, el libro en sí no ha perdido su lugar, sino al contrario, además de que no sólo esta novela es predilecta sino que también los demás libros de la autora son lectura imprescindible para muchos.

Pero así como hay quienes, seducidos por la imagen del vampiro, prefieren este tipo de películas, hay también a quienes no les atrae y prefieren otro tipo de cine, que también logra plasmar realidades y situaciones sombrías, pero con situaciones y personajes distintos, tal es el caso de las películas de Tim Burton, que logran plasmar atmósferas, la estética o ideología oscuras, por ejemplo *The Nightmare Before Christmas* (El extraño mundo de Jack), *Edward Scissorhands* (El hombre manos de Tijera), *Sleepy Hollow* (La leyenda del jinete sin cabeza), *Beetlejuice*, *Batman Returns*.

Películas que influyen en la escena ya sea por su estética o contenido, por poner un ejemplo: *Nightmare before Christmas*, retrata un mundo diferente y sombrío (Halloweenland), donde lo que parecería malo o tenebroso para otros, no lo es en realidad para sus habitantes que son felices y lo disfrutan; Jack Skellington, el Rey Calabaza de Halloweenland, tomando el lugar de Santa Claus (con la mejor intención), intenta llevar la felicidad de Navidad al mundo entero, mediante regalos horrendos y terroríficos, que causan en lugar de felicidad, la más grande pesadilla. Algo que expresa esta cinta, es que a veces se puede encontrar la belleza en lo que en apariencia es feo, malo o sombrío, y esa es justamente la esencia de la estética oscura que, "busca la belleza en todo lo que es producto de la oscuridad, de la noche, de lo desconocido, exaltando a apreciar todo aquello que es temido, excluido, ignorado"¹²⁷, y esto se muestra también en *El hombre manos de tijera*, que puede llegar a ser para algunas almas sensibles, totalmente desolador.

¹²⁷ "Cine y movimiento: La Estética Oscura". *Ante lo inevitable...* (Dark). p. 30

Sucede lo mismo con otras películas, como *Frankenstein* (1994, de Kenneth Branagh), basada en la novela de Mary Shelley que muestra también la exclusión social por la apariencia aberrante del monstruo, de lo cual ya se habló un poco. Y en un contexto lejano se encuentra el filme de acción *El Cuervo* (basada en el cómic de James O'Barr), de Alex Proyas, película de culto para muchos, por todo lo que simboliza: el cuervo "es el lazo entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos"¹²⁸, donde la única y verdadera redención no es la venganza en sí misma como parece, sino el amor que perdura aún después de la muerte. La estética oscura de esta cinta (o del cómic) junto al trágico accidente de Brandon Lee, la han convertido en un icono para muchos darks, además de todo el misterio que encarna el cuervo en sí, como ave de la noche.

El gusto de la subcultura oscura por el cine es, al igual que con las demás artes, tan variado, que resultaría mentira decir que únicamente se interesa por el género de terror o suspenso. El dark retoma y se alimenta cada vez de más cosas de todo el universo artístico. Hay por ejemplo un interés especial por la fantasía épica del Señor de los Anillos (basada en J.R.R. Tolkien), de Peter Jackson; y los libros también tienen una fuerte presencia. Lo mismo sucede con la fantasía de Harry Potter, que tiene cierto público en la escena dark, aunque estos filmes (y los libros) en realidad son del gusto de muchas personas en general pero sí es muy evidente el interés por ellos dentro de la cultura oscura.

Para otras personas son más interesantes los contenidos cinematográficos de David Lynch, Passolini, Roman Polanski, Stanley Kubrick, Luis Buñuel, Alfred Hitchcock, Abel Ferrara¹²⁹, entre muchos otros directores. Al igual que con la literatura y la música, las predilecciones, dentro del movimiento, por ciertas películas es tan variado y extenso que no se puede generalizar tampoco, ya que lo que les puede gustar a algunos quizá les desagrade a otros, todo es parte de la heterogeneidad de esta subcultura, aunque se puede decir a grandes rasgos que las películas predilectas son aquellas que ofrecen panoramas, atmósferas, personajes y situaciones distintos de la realidad común, la mayoría de ellos salidos de alguna región oscura, desconocida o fantástica.

¹²⁸ José Manuel Valenzuela Arce. "La Siesta del Alma". (Los góticos y la simbología dark). *Revista de Estudios sobre Juventud*. p. 39

¹²⁹ José Hdez.-Riwes. "La escena oscura y el cine". *Revista Generación*. (Vampiros...). p. 41

2.4. OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN

Como se ha visto, hay un vínculo muy fuerte del dark con el arte. Por una parte, porque ha tenido mucha influencia de las creaciones artísticas, las culturas e historia antiguas, y por la otra, porque también busca su expresión y expansión mediante sus propias creaciones (aunque estén influenciadas a veces por las primeras). Lo que empezó hace 28 años en Europa como una tendencia musical es ahora aquí en México una escena o movimiento multidisciplinario y muy complejo además, conformado por tres partes esenciales: la *cognoscitiva* (conocimiento y creencias del individuo y del grupo); la *pragmática* (el hacer); y la *tímica* (el sentir del sujeto, su sistema pasional y sus intensidades emocionales)¹³⁰, que juntas construyen su complejidad simbólica y de valores.

Específicamente, las influencias literarias y el conocimiento en general dentro de esta subcultura serían la parte *cognoscitiva*. La *pragmática*, serían las actividades y creaciones propias individuales y colectivas, algunas de las cuales ya se mencionaron (musicales, literarias, y la estética), junto con otras que se mencionarán en este apartado. Y finalmente la parte *tímica* sería lo concerniente al capítulo siguiente, respecto a la esencia o significado del dark, la parte más complicada y subjetiva pues tiene que ver directamente con las cuestiones intangibles como son los sentimientos y emociones.

A lo largo de este capítulo se han visto algunas manifestaciones de la cultura oscura: la indumentaria, la música y la literatura, no obstante existen otras también importantes y determinantes para la existencia del dark como grupo, cultura, escena o movimiento, en conjunto: pintura, revistas y fanzines, colectivos, compañías y/u organizadores de eventos, entre otras. El dark busca expresar mediante múltiples formas ese sentir lúgubre y oscuro que domina la mente, el corazón y el alma del hombre, que para algunos resulta ser una hermosa y dulce melancolía, así como todos aquellos pensamientos, deseos, temores y sentimientos ocultos, que se traducen en una inclinación por el lado trágico y oscuro del ser humano.

¹³⁰ Pere-Oriol Costa. *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia). p. 24-25

Por el lado del arte, hay un especial logro en la pintura: Miguel Ángel Tahual, Daniel Mandujano, Alejandro Montoya y Omar Barquet son de los pintores más destacados en arte obscuro y sus obras son consideradas de una excelente calidad: “La pintura es donde se ha alcanzado el nivel más alto en cuanto a todo, estudio, costos (...), es donde más se ha producido y donde más frutos se ha recogido y estoy seguro de que va a ser en donde más fuerza tenga en unos años”¹³¹; “Marta Pacheco (del grupo Semefo), Rafael Cauduro, Arturo Rivera, Martyr”¹³² también son muy representativos en este arte, entre otros más. Las obras de estos artistas, con sus originales imágenes reflejan explícitamente el dolor, el miedo, la desesperanza, la melancolía, que pueden dominar y atormentar el espíritu y mente de sus creadores y, sin duda, de otros seres humanos.

Si bien la subcultura obscura encuentra en las distintas creaciones artísticas una forma de expresión indispensable y evidente, la existencia de una escena como tal se debe en parte al esfuerzo y contribución de algunos pocos por crearla y mantenerla: los *colectivos*, que han servido como soporte interno o local de la propia escena en el aspecto de organización y difusión, entre muchas cosas. Aunque aún son pocos, si no existieran los colectivos seguramente tampoco habría ninguna escena o movimiento obscuro¹³³, por lo menos en México, porque todos los creadores de arte obscuro estarían desperdigados y ocultos en la inmensidad, y por consiguiente sus obras también, quizá con menos apoyo.

Pese a la naturaleza de la cultura obscura, de ser tan introspectiva e individualista, también tiene necesidades inherentes a toda la humanidad; aludiendo un poco a los orígenes de la existencia humana, el hombre desde el inicio ha tenido la necesidad de integrarse en grupos, comunidades y sociedades para su propia sobrevivencia: “puede decirse que todo el mundo tiene el sentimiento de pertenecer a un grupo de personas, a un grupo social”¹³⁴, para interactuar, compartir, intercambiar (sentimientos, ideas, cultura, alimentos, objetos), y en general, para subsistir, y ésto sucede con (casi) todas las personas, con las sociedades, estados e incluso con los países del mundo entero.

¹³¹ Daniel Drack (Orden del Cister) Entrevistado 31 de agosto 2004. Refiriéndose a los pintores mencionados.

¹³² Martín Carranza. “La música Subterránea Oscura Mexicana” *Revista Generación* (Vampiros...). p. 35

¹³³ Ver subcapítulo 4.2 *Movimiento o escena dark*.

¹³⁴ John J. Macionis, et al. *Sociología*. p. 178

Específicamente la subcultura oscura también tiene esa necesidad increíble de pertenencia, y de poder interactuar con otros, por eso se han creado subgrupos dentro del mismo pequeño círculo dark, para compartir perspectivas, gustos y sentimientos, pero también para luchar por ideales comunes y lograr objetivos específicos. La existencia y presencia de los colectivos es muy importante, aunque la función y aportación de cada uno a la escena varía, porque a pesar de pertenecer todos a una misma cultura son diferentes entre sí, y cada uno posee sus características y objetivos particulares, lo que confirma una vez más la gran heterogeneidad de esta cultura.

A muy grandes rasgos se puede decir que si bien la música es el soporte o la base tanto a nivel nacional como internacional, los colectivos son un soporte local¹³⁵ de la escena, ya que son los encargados muchas veces de organizar los eventos donde se expone y difunde el arte o las diversas manifestaciones artísticas y culturales propias del dark, y no nada más en el campo musical, sino en todos los ámbitos: el teatro y performance, poesía, pintura, publicaciones, exhibición de ropa, conferencias y en general todo lo que conforma esta cultura. Algunos colectivos tienen, entre sus principales objetivos, el conseguir espacios y darle mayor difusión al movimiento así como retro-alimentarlo mediante distintas actividades, no obstante cada uno es muy diferente a los demás. Entre los más destacados en cuanto a su aportación y logros dentro de la escena oscura o bien por su constante presencia, son los siguientes:

En primer lugar, la *Orden del Cister* que comenzó su participación y aportación a la escena oscura desde enero 14 de 1995, definida por su líder fundador Daniel Drack como: “un colectivo de artistas y creadores dedicados a auto-promoverse y difundir su arte más allá de los espacios a los que habitualmente están acostumbrados sus miembros”¹³⁶. Adelantando un poco, la *Orden del Cister* es uno de los colectivos más destacados tanto por su trayectoria y aportación a la escena, como por su funcionamiento o forma de trabajar [y también por la gente excepcional y comprometida que la integran, independientemente de las características de otros colectivos u organizaciones].

¹³⁵ Son más un soporte local porque generalmente sus actividades son en su lugar de pertenencia, sobre todo el D.F. y área conurbana, pero también hay colectivos en otros estados de la República.

¹³⁶ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevista citada.

El colectivo *la Orden del Cister* retoma el nombre “de una orden francesa de monjes que pugnaban por la libertad, la igualdad y el progreso del hombre ante el oscurantismo propio de la época. La Orden tuvo su mayor poderío de los siglos XII al XIV, en pleno medievo [donde] la ignorancia, el fanatismo religioso, las enfermedades terribles y devastadoras, las guerras santas, eran el pan de cada día. Contra todo esto la Orden se erigió como defensora de las causas justas y protectora del conocimiento del hombre; hicieron bibliotecas gigantescas a las que se iba a documentar la gente culta; le daban asilo a leprosos, a gente pobre y les enseñaban a leer, y cosas por el estilo.”¹³⁷ Los cistercienses estaban además muy ligados al arte y difundieron el estilo Gótico ojival por toda Europa, siendo ésta otra de las razones por las cuales el colectivo retomó este nombre.

Específicamente respecto a la cultura oscura, *la Orden del Cister* surgió por una necesidad, en palabras de su líder fundador: “de todas las causas, nosotros siempre nos hemos manejado muy leales (...) En un principio, la escena oscura se daba como una hermandad de melómanos, después se fueron integrando otras disciplinas y al ver toda esta riqueza cultural pues sentimos que teníamos que pelear por algo más grande que nosotros mismos, entonces al proponerse el nombre en aquel entonces, como que no nos importó tanto el que fuera una orden francesa y que realmente no tuviera nada que ver con nosotros, lo que queríamos en gran medida era tener un logotipo o un estandarte bajo el cual cobijarnos y que la gente al ver en algún volante el sello de *la Orden* supiera que iba a haber un evento de calidad detrás (...)”¹³⁸

Una cuestión determinante para el surgimiento de *la Orden del Cister* fue la desfavorable situación de la escena en aquel entonces respecto a los eventos o fiestas, ya que generalmente sus promotores eran poco comprometidos con esta cultura y lo hacían principalmente con fines de lucro. Los eventos organizados en general eran de pésima calidad, empezando por los volantes hasta el equipo de sonido con que los grupos tocaban, sin ingeniero de audio profesional, sumado a que eran fiestas clandestinas en lugares poco apropiados para tal fin, que hacían en conjunto que los eventos fueran de bajísima calidad.

¹³⁷ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

¹³⁸ Entrevista citada.

Ante tal situación, *la Orden del Cister* surge con el fin específico de hacer eventos de calidad y la búsqueda de foros o espacios adecuados, tanto para que los grupos puedan tocar bien como para que el público lo pueda también disfrutar, ya que el colectivo está integrado en su mayoría por músicos, aunque más bien los que se dedican a la organización son unos pocos al lado de Daniel Drack, pero el fin del colectivo es ese: que unos organicen el evento lo mejor posible y que las bandas se concentren completamente en su música. Al principio *la Orden* estuvo integrada por pocos grupos musicales: Valeria, Horizonte de Sucesos, Veneno para las Hadas, Las Diecisiete Musas Envenenadas, La Capa Nostra, Las Danzas, y Maldoror.

Con el paso del tiempo, el colectivo fue evolucionando, algunas de las bandas que integraron *la Orden* al principio se han separado o han desaparecido y se han integrado algunas, al igual que otros artistas. De entre los grupos y proyectos que forman parte del colectivo actualmente se encuentran: igual Valeria, Eidyllion, Exsecror Vecordia, Hueco, Vía Dolorosa, Immum Coeli, Triste Makrina, M-Virus, RIP Rapunzel, Memento, Sybil's Tongue, Géminis, Tifon's Call, Nihilist Heart, entre otros más. También están los pintores que colaboran con la Orden: Miguel Ángel Tuhual, Daniel Mandujano, Alejandro Montoya y Omar Barquet; finalmente, los involucrados en la organización o integrantes del Círculo Interno y la Legión, sería la conformación de *la Orden del Cister*.

En términos excesivamente generales, *la Orden del Cister* ha organizado en más de 40 foros más de 200 eventos de un nivel progresivamente elevado, desde el diseño y calidad publicitaria hasta las condiciones de sonido (incluyendo ingeniero de audio) y espacios. Pero no han sido eventos enfocados únicamente a la música, sino también a exposiciones de pintura, fotografía, conferencias, performance, presentaciones. Finalmente otra evolución esencial que ha tenido es que si bien en un principio *la Orden* estuvo enfocada a la sola organización de eventos, actualmente se interesa más por "la cuestión de la producción: sacar discos compactos, hacer exposiciones más fuertes o catálogos de las pinturas, [además de] revistas y libros"¹³⁹, entre otros proyectos. Actualmente *la Orden del Cister* está por convertirse en Asociación Civil.

¹³⁹ Daniel Drack. Entrevista citada.

Como colectivo de músicos se encuentra también Binaria, surgida hace algunos años, al desintegrarse uno anterior: “*Corporación* primero y después, cuando se dividió este gran colectivo, fue *Binaria*. *Corporación* en un principio eran diez proyectos de música electrónica: Hocico, Cenobita, Ogo, Encefálistis (...). Era una de las mejores organizaciones y colectivos que hubo. Hicieron cuatro Encuentros, cuatro años consecutivos de *Arte y Música Electrónica*, en el Museo Universitario del Chopo y eran eventos muy bien organizados y de buen nivel”¹⁴⁰.

Binaria es “una resistencia a las varias etapas de la cultura electrónica de vanguardia. Es transgresora de la falsa música y del culto al dj. Binaria está hecha de toda la banda de todo el país que le ha entrado sin pudor al rollo ruidoso y grosero de los medios digitales”¹⁴¹; es un colectivo de bandas y proyectos de música electrónica, y está enfocado más que a organizar eventos, como años atrás, a la producción en sí de música (demos, discos, acoplados, reediciones, videos, etc.), de los miembros que lo integran.

Por el lado de la literatura, podría considerarse como un colectivo clave a *Los Goliardos*¹⁴², que además de ser un proyecto editorial, como se mencionó anteriormente en Literatura, su director H. Pascal y Alfonso Franco se dedican también a la organización de eventos multidisciplinarios enfocados básicamente al público oscuro: “los que estamos metidos en la lucha directa con los eventos somos Pascal y yo, quizá porque nosotros lo fundamos y porque nosotros tenemos el tiempo; no pagamos regalías [de los plaquettes], no nos mantenemos del proyecto, no es un negocio (...), uno de los objetivos es atrapar lectores, hacer lectores, y no lectores de Goliardos, sino lectores en general; [y los eventos] son por una necesidad de tener el espacio de expresión y por el gusto de hacerlo, de darles a los chavos otra cosa”.¹⁴³

¹⁴⁰ Daniel Drack (Orden del Cister) Entrevistado el 31 de agosto 2004.

¹⁴¹ “Entrevista a Binaria”. Revista *Sangre y Cenizas* (Perversión). Año 2 No. 4 marzo 2002 p. 24

¹⁴² “Los Goliardos fueron unos legendarios monjes que se alejaron de la vida sacerdotal esquemática, para disfrutar de los placeres de la carne, el vino y los excesos”. Arturo J. Flores. “Panorama oscuro de México”. Revista *Rock Stage* (Gótico). p. 5

¹⁴³ Alfonso Franco (Goliardos). Entrevistado por Esther Hdez. y Chantal Rosales. Los eventos multidisciplinarios como forma de entretenimiento del movimiento oscuro.

En realidad ha sido mucha la aportación de *Goliardos* y específicamente de H.Pascal a la escena oscura a lo largo de muchos años, tanto en el aspecto literario, como en el de la organización de eventos, ya que sí tratan de acercar a los chavos a la cultura. Han realizado numerosas actividades culturales, pero a muy grandes rasgos, además de publicar los plaquettes de autor, han organizado eventos multidisciplinarios que incluyen música, literatura, poesía, performance, conferencias, películas; homenajes a escritores como Kafka, Lovecraft, Poe, etc., han participado en innumerables convenciones de Comics, Terror, Ciencia ficción y fantasía, Ferias del libro, han organizado conciertos en el Zócalo Capitalino con bandas de la escena oscura nacional, y en general han abogado y promovido los derechos culturales, entre un sinnúmero de actividades.

También la Sociedad Artística *La Sangre de las Musas*, aunque no es exclusivamente dark, sí ha tenido mucha participación en la escena oscura desde 1998. En palabras de su director-fundador Carlos Camaleón, “trabajamos no solamente con la escena dark, sino hacemos otro tipo de eventos, interesa mucho el arte y por eso formamos una Sociedad Artística, en vez de un colectivo, un grupo, un fanzine o algo así, sino más bien ampliarlo hacia una visión artística, y participamos en eventos de todo tipo, una característica que hemos tenido es de que hagamos lo que hagamos llega la banda dark, entonces, es un público que nos parece interesante y desde luego pertenecemos de origen al movimiento dark, y seguimos haciendo eventos que tienen relación al dark”¹⁴⁴.

La aportación principal de *la Sangre de las Musas* serían básicamente tres cosas: el *Cineclub X-Ternal*, que proyecta películas que gustan al público dark; el fanzine *Los Duendes de Eva*; y el evento más relacionado a la cultura oscura, el *Festival Vampírico de la Ciudad de México*, que se ha llevado a cabo durante seis años consecutivos dos veces al año (febrero y noviembre), festival que incluye todo lo relacionado al tema, tanto proyección y venta de películas, cortometrajes, conferencias, venta de libros y publicaciones, juegos de rol, venta de ropa, accesorios y todo lo relacionado al mundo vampírico, además de música.

¹⁴⁴ Carlos Camaleón (La Sangre de las Musas). Entrevistado el 4 de agosto del 2004.

Respecto al Cine Club X-Ternal, generalmente se proyectan películas que tienen que ver con el terror, horror, vampiros, perversión, erotismo, homenajes a personajes como Sade, Jodorowski, Bukowski, y todo aquello que es gusto del público dark, aunque está abierto a todo tipo de gente. En cuanto al fanzine Los Duendes de Eva, "la idea surgió por la necesidad de tener un medio impreso (...), de hacer algo, producir algo y que quede un testimonio por escrito y en este caso es un fanzine sobre oscuridad y monstruos ocultos, Drácula o vampiros, hombres lobo, Frankenstein. Sacamos en un número Jodorowski, incluimos un cómic de David Bowie, asesinos seriales, cómics para cerebros maduros, tenemos una edición así con entrevistas, artículos y esencialmente cuento y poesía"¹⁴⁵; Carlos Camaleón también ha impartido cursos de la genealogía del vampiro y talleres de creación literaria, entre otras cuestiones.

Finalmente, en el aspecto artístico, la escena oscura ha encontrado también en el teatro y performance otro medio de expresión y creación. Específicamente, hay o ha habido algunos colectivos o compañías dedicadas a esto como son *Teatro Negro*, de Armando Ayala, *Esteban Ayala* (artista independiente de performance), El Taller de Teatro y Performance *Arcángel* (Producciones Arcángel), dirigida por Ángel Alarcón; y una que ha ganado mucha aceptación es *Almas Perdidas*, de Vianka Ayala, y que también publicó hace tiempo un fanzine llamado *Grimorium Plenilurium*.

Almas perdidas, que nació en 1994, no solamente ha sido de teatro y performance, sino también ha abarcado otras actividades, en palabras de Vianka; "la compañía hasta el año 2000 estuvo como únicamente compañía de teatro y performance, después ya sea abrió como organización artística para que pudieran entrar tanto pintores, escultores, fotógrafos; si se hacía un evento ellos podían exponer sin tener que presentar un currículum, si habían grupos, también entraban, no se enfoca nada más al movimiento oscuro pero sí es de lo que más se ha presentado."¹⁴⁶ Este grupo ha sido de los más frecuentes o constantes dentro de la escena dark, en cuanto a teatro y performance, y más recientemente, su coordinadora Vianka se presenta como DJ Voodoo Girl en el Real Under y otros espacios.

¹⁴⁵ Entrevista citada.

¹⁴⁶ Vianka Ayala (*Almas Perdidas*). Entrevistada por Esther Hdez. y Chantal Rosales. 2003.

Por otra parte, se encuentra el colectivo *Pánico de Masas*, dedicado desde el 2 de octubre de 1999 a la organización de eventos y actividades multidisciplinarias, que incluyen tanto música, como exposiciones, cortometraje, performance, además de que tienen como espacio exclusivo El Galerón; si bien al principio se enfocó únicamente al dark, con el tiempo se abrieron a otros sectores, aunque no por eso abandonan el arte oscuro.¹⁴⁷ Existen algunos otros colectivos dentro de la escena oscura, algunos dedicados más a las cuestiones artísticas y otros involucrados principalmente en la organización de eventos, por lo que cada uno es diferente, y a veces contrario, a los demás.

Resistencia Subterránea, que existe desde el 2000, es un grupo integrado por darks, punks y anarkos. De alguna manera intenta rescatar o conservar las raíces del dark más tendientes al punk o rock gótico. Además de que llegaba a impartir pláticas abiertas, para disminuir un poco las falsas creencias respecto al dark, está muy enfocado a la organización de eventos con dj's sobre todo, en el bar UTA (ahora dividido en El Real Under, y UTA). Anteriormente sacaron un fanzine con el nombre del colectivo.

Existen más colectivos, grupos u organizaciones que se desenvuelven dentro de la escena oscura, pero los citados aquí son de los más evidentes o los que más presencia han tenido desde hace un tiempo considerable; no obstante la aportación o participación de cada uno, al igual que su propia naturaleza, varía de uno a otro totalmente, pero el objetivo aquí no es compararlos sino más bien indicar que la gran heterogeneidad de la escena dark dio paso a la creación de diferentes tipos de organización al interior de la misma, donde personas con ideas y objetivos afines pueden actuar e interactuar en función de su grupo.

Finalmente, dentro de las manifestaciones culturales del dark se encuentra la parte periodística y de difusión, aquellas publicaciones que sirven para alimentar, informar o difundir esta cultura, y que son hechas por y para gente que pertenece a ella. Por un lado se encuentran los *fanzines*, algunos ya mencionados, y por el otro, las *revistas*, aunque en este caso, al igual que los primeros, son escasas actualmente.

¹⁴⁷ Entrevista a Octavio Manzano, incluida en Los eventos multidisciplinarios como forma de entretenimiento del movimiento oscuro, por Esther Hdez. y Chantal Rosales.

Como medio impreso, dentro de la escena oscura ha habido específicamente dos publicaciones muy destacadas, aunque totalmente distintas una de otra. Los ya mencionados plaquettes de autor de *Gollardos*, que son netamente de literatura, y la revista *Sangre y Cenizas*, que es más periodística y de investigación: “Sangre y Cenizas buscaba específicamente el texto no literario, [la mayoría de la gente que colabora en ella] es académica y de hecho tiene un formato académico en un sentido de investigación. Comenzamos casi siempre por lo duro, por lo biológico, por lo psicológico y ya de ahí partimos a lo social, a lo artístico, al editorial”¹⁴⁸. Por eso no es considerada un fanzine, ya que a diferencia de ellos, *Sangre y Cenizas* sí trata de ser lo más profesional posible en todos los aspectos, incluso sus números contienen fe de erratas.

Un *fanzine* es una publicación más informal donde no existen reglas en ningún sentido, ni de ortografía, ni de redacción, ni de formato, ni de periodicidad, pues el objetivo único es la expresión en sí misma. *Sangre y Cenizas* en cambio, aunque a veces no fue exacta, sí tuvo cierta periodicidad desde el 2001¹⁴⁹. Siempre se esperaba un siguiente número, y una característica esencial de esta revista es que cada número se enfoca a un tema específico: muerte, desesperanza, misticismo, perversión, Arte Gótico, miedo, pecado. Aunque estos temas no son exclusivos del dark sino del mundo entero.

En palabras de su director Cristhian Chavero: “Sangre y Cenizas sí es informativo, pero también otro de sus objetivos es hacer una catarsis en el lector (...) no son temas muy positivos pero son inherentes al ser humano, entonces no queremos hacerle una contribución bonita al lector, a hacerle más feliz su día al leer la revista, a lo mejor le podemos dar un dato que desconocía o podemos dar la pista para que vaya a buscar esos datos que quiere conocer, pero también (...) puede caber más el sentimiento, de algún modo varios artículos y los editoriales golpean al lector en el sentido de que lo hacen sentir algo, lo pueden algunas veces llegar a vibrar y entonces si es así, ganamos, objetivo satisfecho, no nada más información, también vibrar a nuestro lector”¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Cristhian Chavero (Director de *Sangre y Cenizas* y la revista *Dark*) Entrevistado 28 agosto del 2004.

¹⁴⁹ Ya que el 11 de diciembre de 1998 se presentó en el Circo Volador un previo número 0 de esta revista y el proyecto permaneció inerte hasta el 2001.

¹⁵⁰ Entrevista citada.

En términos muy generales, algo que ha hecho muy interesante a *Sangre y Cenizas* es que no sólo incluye artículos de investigación y de opinión respecto a los temas mencionados, sino que además ha servido para difundir o informar a la propia escena nacional sobre aquello que pasa dentro de ésta, al incluir entrevistas a personajes o artistas esenciales, sean grupos musicales, actores, pintores, escritores; así como también incluye reseña de eventos, agenda de próximos eventos. La revista ha acercado a los lectores más a lo que sucede específicamente dentro de la escena. Así tanto pueden conocer más a las bandas o a algún otro personaje clave, como informarse de los eventos que habrá y que ya fueron. Por ello *Sangre y Cenizas* ha ganado un lugar primordial como medio impreso, ya que no sólo es investigación sino también es información, difusión y expresión.

Como se puede ver, cada una de las manifestaciones de la cultura oscura lleva objetivos tanto explícitos como implícitos, aunque a veces no sean tan evidentes. Con respecto a las publicaciones ha habido otras más como son *Re-generación*, *Ante lo inevitable*, que sacó un número en agosto del 2003, la revista *Generación* que dedicó dos números a la cultura dark: uno titulado "Dark" en agosto del 2001 y reedición del mismo en el 2003 ("Dark 2"), y el número de "Vampiros y otras criaturas de la noche" en el 2004; También salieron los fanzines *Thanatopia* y *Nifelheim*. Finalmente, en la actualidad, se encuentran *Dark* (del director de *Sangre y Cenizas*), *Legión Arte Subterráneo* (de la Orden del Cister), *Gótica*, y *Nocturna*, algunas de ellas ya comerciales.

Intrínseco a todas estas manifestaciones de la escena oscura y adelantando un poco el último capítulo, un aspecto esencial es la existencia de espacios o lugares concretos donde llevar a cabo esa expresión e interacción entre sus miembros. Aunque aún no son tantos como se desearía, ya se puede hablar de lugares específicos dedicados, si no en su totalidad, en buena parte a la cultura oscura. Específicamente el *Dada X*, el *Real Under* y el *UTA* son los tres más importantes en su función de antros, más enfocados a la diversión, o bien donde pueden llevarse a cabo eventos especiales como conciertos o multidisciplinarios, con fines más culturales al lado de diversión y expresión.

Existen otros espacios que también abren sus puertas a la cultura oscura de alguna u otra manera, entre ellos el *Circo Volador*, el *Café Bizarro*, en algunas ocasiones el foro *Alicia*, *Salón 21*, *Rockotitlán*, El *Museo Universitario del Chopo*, entre algunos otros lugares o foros subterráneos y no subterráneos donde se han realizado tanto conciertos de grupos nacionales y extranjeros como eventos, exposiciones, performance, cursos, talleres y demás actividades en torno a la cultura oscura, pero se puede decir que los tres antros mencionados primeramente son los que están más enfocados al dark, y por supuesto, el *Tianguis Cultural del Chopo*¹⁵¹, que ha sido no sólo el punto de intercambio o comercio, sino también de reunión, interacción y convergencia tanto del dark, como de todas las distintas subculturas: punks, rockeros, hippies, metaleros, skatos, entre otros.

A pesar de que sí existen lugares específicos para el dark, la mayoría de ellos no pertenecen a gente o grupos precisamente darks (como el *Circo Volador* y el *Dada X*, por ejemplo), pero su apoyo a esta cultura sí ha sido esencial y determinante, no obstante lo importante aquí no es tanto la pertenencia física, real y absoluta del espacio sino más bien su carácter de “territorialidad simbólica”¹⁵², para completar el sentido de pertenencia característico de este tipo de subculturas.

Los lugares o espacios cumplirían en este caso, con tres funciones expresivas: *de pertenencia*, cuando existe un sentimiento de posesión o pertenencia y por lo tanto un control más directo sobre los acontecimientos, como un bar por ejemplo (el *Real Under*); *de representación*, cuando sirven para representarse a sí mismo y a los demás como miembro de esa cultura, semejante a todos sus miembros y distinto de todos los demás, aquí se exhibe el aspecto más superficial o representativo de la identidad mediante la máscara, siendo la exhibición el fin principal (El *Chopo*, por ejemplo); por último, *de actuación*, donde se persiguen los objetivos lúdicos y/o existenciales del grupo, y que pueden ser al mismo tiempo *de representación* de la identidad (*Circo Volador*, *Under*, *UTA*, *Dada X*)¹⁵³.

¹⁵¹ Fundado el 4 de octubre de 1980 por Ángeles Mastretta y Jorge Pantoja. Abraham Ríos. *Tianguis Cultural del Chopo. Una larga Jornada*. p. 21

¹⁵² Pere-Oriol Costa, et al. *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. p. 128

¹⁵³ *Ibidem*. pp. 128 y 129

En este caso, los espacios simbólicos de pertenencia y/o representación para la cultura dark, como sucede con otras, no son espacios de ocupación constante, sino que son temporales. Se hacen significativos en días específicos de la semana y en momentos determinados, sean diurnos o nocturnos, dependiendo del tipo de actuación o actividad por parte del grupo ya sea dentro de la cotidianidad, el fin de semana y lo excepcional (o eventos especiales), que serían los tres momentos esenciales o básicos de actuación y de pertenencia de este tipo de culturas.¹⁵⁴

Quizá aquí sería interesante lo relativo a la obtención de esos lugares: “los espacios se van formando, uno los va construyendo o uno los busca y lucha por ellos”¹⁵⁵, específicamente se puede hablar de dos formas de lograrlo: *por derecho*, en que se obtiene el espacio *por tradición* (El Chopo) o *por asignación* (Monumento a la Revolución, UTA), negociada o incluso forzada; o *por hecho*, sin reivindicación sino solo *por acción* donde existe una presencia cada vez más intensa de integrantes de un grupo hasta transformarse en su territorio; a esto se le conoce como apropiación de un espacio, que a su vez puede ser de dos maneras: *por invasión* o *por anexión*, donde se logra por una pequeña y progresiva conquista cotidiana del lugar destinado inicialmente a otra actividad.¹⁵⁶

De esta última forma sería como la subcultura oscura se fue apropiando, simbólicamente del Circo Volador: “El Circo Volador se fue ganando solito, con los eventos que se han organizado, se fue ganando un lugar entre los chavos que les gusta esta corriente [dark], porque es donde hay menos espacios, entonces aquí se abrió mucho para que tocaran los grupos de este tipo de música, para que hicieran performance, lecturas de libros, cine; continuamente tenemos conferencias, talleres dedicados exclusivamente a vampirismo, a toda la onda gótica (...), aquí vienen fluyendo estos chavos y han hecho del Circo Volador *la Casa del dark en México*”¹⁵⁷.

¹⁵⁴ *Ibidem*. pp. 133 y 134

¹⁵⁵ Crithian Chavero (Sangre y Cenizas) Entrevistado 28 agosto/1º. Septiembre 2004

¹⁵⁶ Pere-Oriol Costa, et al. *Tribus urbanas*. p. 131

¹⁵⁷ Víctor Trejo. Entrevista incluida en “Los eventos multidisciplinarios como forma de entretenimiento del movimiento oscuro”. Esther Hdez. y Chantal Rosales.

Cabe aclarar, que ninguna apropiación de estos espacios por la cultura oscura es real en el sentido de que pertenezcan definitivamente a sus miembros, sino que todos son simbólicamente, como se ha mencionado, por ejemplo: El Tianguis Cultural del Chopo es un espacio para el dark (y demás subculturas) únicamente los sábados y sólo determinadas horas (10am a 6pm aprox.); el Dada X funcionaría para el dark los viernes y sábados en la noche; el Real Under sería desde el jueves hasta el sábado gran parte del día; el café Bizarro quizá sí sería todas las horas y días que está abierto, y aunque no es exclusivamente oscuro, sí es muy frecuente encontrar sobre todo a darkies ahí. Eso sería a muy grandes rasgos lo referente a la apropiación de espacios, y que sirven de alguna manera como escenarios para la manifestación, actuación o interacción de la escena oscura.

Otra cuestión importante respecto a los lugares o espacios, es que por ejemplo en el caso de los bares o lugares que han apoyado al dark, la mayoría pertenecen a personas ajenas y su apoyo consiste en rentar el lugar para que esta cultura pueda utilizarlo en determinados momentos, o bien son negocios ya establecidos enfocados a esta cultura, como lo sería el Dada X, que es de los bares más recurridos por esta cultura. En el caso del Circo Volador, es el lugar donde regularmente se llevan a cabo los conciertos de grupos oscuros extranjeros, principalmente, y también donde a veces se realizan eventos multidisciplinarios específicos de la escena nacional, y en ambos casos el lugar es rentado para tales fines, no obstante algunos consideran al Circo Volador como *la Casa del dark*, pero como se mencionó anteriormente, esta apropiación de espacios es más bien simbólica y quizá sea ahí donde radique su mayor importancia.

Como se verá en el último capítulo, con respecto a *Movimiento o Escena dark*, la existencia de los lugares o escenarios específicos es vital para la representación e interacción de los miembros de esta cultura, ya que a pesar de que se caracteriza por ser tan introspectiva e individualista tiene una indiscutible necesidad de expresión e interacción que la retro-alimente y la reafirme como un todo, como un grupo que comparte tendencias, gustos y necesidades similares, y a veces de alguna manera también objetivos, aunque sobre esto último como se vio en este capítulo pueden ser muy distintos en forma pero en esencia pueden ser muy afines, en algunos casos.

CAPÍTULO 3

SIGNIFICADO DEL DARK

3.1. ¿QUÉ ES EL DARK?

De todo lo referente al dark, posiblemente ésta es la parte más complicada y subjetiva, ya que como se ha visto a lo largo de los anteriores capítulos, el dark se ha vuelto una cultura muy compleja tanto en contenido como en imagen, pues abarca una infinidad de aspectos y sus límites parecen difuminarse conforme transcurre el tiempo. También es en este sentido donde las opiniones y perspectivas se bifurcan, tanto fuera como dentro del movimiento o escena: ¿qué es el dark?, esa es de las preguntas más difíciles de responder incluso para aquellos que se encuentran involucrados en esta cultura desde hace muchos años, ya que no existe una definición formal y absoluta que responda a esta cuestión; y ésta es también una razón que hace del dark una cultura difícil de entender y de explicar.

Quizá no se logre en este apartado definir qué es el dark con exactitud, quizá sólo se aproxime un poco a su vasta complejidad, y aquí entrarían distintas cuestiones: en qué consiste esta tendencia individualmente y qué es como cultura en conjunto, denominada escena o movimiento, aunque esto último se tratará más bien en el siguiente capítulo.¹⁵⁸ Como se verá en este espacio, hay términos intrínsecos a esta cultura, que casi siempre al hablar de ella se encuentran presentes y que, al parecer, juntos resumirían en pocas palabras en qué consiste y qué abarca esta tendencia o ideología: obscuridad, melancolía, soledad, dolor, miedo, noche y muerte, e implícitamente otros términos como: belleza, sexo, libertad, vida y amor, entre muchos más que la complementan.

El propio término “dark”, lo explicaría por sí mismo: *dark* traducido literalmente es *oscuro*, pero quizá es aquí donde se origina el conflicto: ¿Qué es oscuro?, ¿Qué es obscuridad?: es la ausencia de luz o de claridad, pero también es lo incierto, lo turbio, lo confuso, lo incomprensible, lo desconocido, lo enigmático, lo inexplorado, palabras que podrían desembocar en un solo significado y en muchas cosas distintas a la vez.

¹⁵⁸ Ver su capítulo 4.2. ¿Movimiento o escena dark?.

Como se verá en este capítulo, la mayoría de aspectos que integran a la cultura oscura son intrínsecos a toda la humanidad: “muchos de los valores o ideas que tenemos los darkies son representativas de toda la gente; toda la gente se puede sentir atraída o identificada con cosas que nos gustan a los darkies, entonces estas condiciones humanas son propias de nosotros como son propias de todos, lo que pasa es que nosotros las manifestamos más, y eso hace vigente a un movimiento como éste porque está inmerso en la cultura, la tragedia es humana, el horror, el misterio, la fantasía, lo sensual, es humano. Ahondando un poquito más, sí es muerte, sí es desesperanza, sí es misticismo, sí es esoterismo, con creencia o no, con fe o no, sí es perverso, sí es artístico, sí es terrorífico, horroroso, es pecaminoso, es culposo, vive en la imaginación, su atmósfera natural es la noche, es introspectivo, el movimiento gótico es una introspección.”¹⁵⁹

Aunque no existe definición alguna, completa y concreta que clarifique qué es el dark, se puede hablar sobre ciertos aspectos que juntos lo van construyendo. Por un lado, el dark revela el lado siniestro del ser humano. “Todo el mundo tiene fantasías que a nadie le ha dicho, todo el mundo tiene obsesiones, todo el mundo tiene traumas, todo el mundo tiene deseos tan íntimos y a veces tan perversos que no los dice pero ahí están, y ese es su lado oscuro.”¹⁶⁰ El dark es despertar uno mismo sus propios monstruos, temores y deseos ocultos, por eso también su escenario ideal es la noche, de donde surge todo aquello que no puede ser observado, todo lo desconocido e incierto que siempre va a provocar miedo, y ese miedo a lo oculto puede generar cierta fascinación a la vez.

La noche y el dark también están muy ligados a todo lo mágico, a aquellos seres extraordinarios: fantasmas, duendes, hadas, vampiros, que habitan esos mundos y realidades fantásticas, generadoras de los más grandes miedos pero también de los más indescritibles deseos; “para mí la oscuridad es eso, en el momento en el que cierras la puerta de tu dormitorio y empiezas a imaginar al apagar la luz que quizás hay algo debajo del colchón o alguien oculto en el armario o empiezas a soñar con hadas o con vampiros, fantasmas, con la magia en sí, eso es lo oscuro, el lado soterrado del ser humano.”¹⁶¹

¹⁵⁹ Cristian Chavero (Revista Sangre y Cenizas) Entrevistado 28 de agosto/1º. De septiembre 2004.

¹⁶⁰ Adrián Gallardo, autodenominado “Nada”. (actor y escritor) Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

¹⁶¹ Entrevista citada.

Este lado oscuro o siniestro del ser humano es parte indispensable del equilibrio, el equilibrio de la dualidad de la naturaleza y el hombre, donde todo tiene su contrapuesto: blanco y negro, día y noche, vida y muerte. Los propios humanos son seres de luz y oscuridad a la vez, es una constante lucha interior, donde casi siempre domina uno, y la mayoría de personas hace o finge una cercanía a lo que considerarían como el lado bueno o aceptable, aunque a veces sus pensamientos o sentimientos sean absolutamente contrarios, niegan su lado oscuro ocultándolo tras una máscara de bondad, inocencia o normalidad, pero el dark no finge, ni oculta ni niega esta parte, y no sólo la acepta, también la expresa.

El dark es el reflejo de la infinita y profunda soledad que reina a la humanidad entera, pero no esa soledad física o social, sino una soledad interna, mucho más dolorosa y trágica que la primera, esa soledad incurable pese a estar rodeado de cientos de miles de personas, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta o no lo demuestre públicamente, pues tal parece que todo se ha estereotipado a lo deseable y correcto, inclusive los sentimientos, teniendo que fingir ante el mundo que todo está o que marcha bien, aunque no lo sea en realidad, una sonrisa o una expresión normal es lo único esperado de una persona, si está molesta, triste, enojada, debe o intenta ocultarlo ante los demás sea en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con la familia; el dark no solo no puede ocultarlo, sino que busca múltiples formas de exteriorizarlo, consciente o inconscientemente.

Quizá sea una tristeza profunda lo que caracteriza al dark, esa melancolía producida por un mundo caótico, inhabitable para criaturas dolidas por aquella insensibilidad generalizada; una melancolía perpetua por todo aquello que representa la humanidad de estos tiempos, el dolor del alma por todo lo proveniente de afuera que impide vivir, ser, pensar y sentir: el dolor producido por todo aquello que es y que representa la realidad alienadora. El dark es la añoranza de esa vida que no es y nunca será porque la humanidad, carente de fantasías y sueños, impide y entorpece aún más la existencia de algo mejor, que permita vivir plena y verdaderamente. Es la nostalgia por una realidad distinta, que a veces desemboca en la esperanza de una vida mejor aunque sea ultraterrena y en la creación de mundos fantásticos y oníricos, donde todo es posible, alejados de esa realidad deshumanizada y deshumanizante.

El dark también es pasión y es libertad; es amor, aunque eso casi siempre finalice en dolor: "el chavo darkie es muy sentimental, es un individuo, es una persona cuyos sentimientos son muy intensos: cuando se enamora, se enamora al grado de dejarlo todo, entonces el perder determinadas cosas que le hacen sentirse bien lo inclinan hacia a que el sentimiento de ya no tenerlo sea igualmente intenso"¹⁶², porque el dark exalta cualquier emoción o sentimiento al máximo, sea cual sea, amor, dolor, odio, melancolía, todo aquello característico del ser humano, quizá sea por eso que dentro del dark existe un juego intenso, una disputa entre la vida, el amor (y el sexo), con la muerte. No importa morir si se alcanza un momento intenso y verdadero de vida.

La muerte adquiere un fuerte protagonismo, el dark está obsesionado con la muerte; No importa cuánto avance la ciencia y la tecnología, o qué tan lejos llegue el conocimiento humano, la única verdad absoluta e irremediable es la muerte; quizá la única certeza que el hombre puede tener en realidad, y ni siquiera hace falta entenderla para saberla, y la muerte va de la mano con otras cuestiones también: la soledad, pues el hombre nace solo y muere solo; y esto puede causar mucho dolor y un miedo infinito. La muerte es el más grande miedo de toda la humanidad, por eso la mayoría de personas prefiere no pensar ni siquiera en ella, hacen de cuenta que no existe o que nunca sucederá; pero en el dark sí está muy presente este conocimiento y manifiesta los sentimientos que ésto le puede ocasionar, aunque varían en cada persona, pero la expresión de ese sentir y sus consecuencias es lo que importa finalmente.

Todas estas cuestiones o sentimientos que caracterizan al dark, se encuentran entrelazados, tal vez esa sea la diferencia entre el dark y el resto de las personas; en el dark un sentimiento implica otro, uno es causa de otro y así sucesivamente, en la demás gente tal vez pase eso también, pero no de la misma manera; la forma en que el dark va entretejiendo todas y cada una de esas características lo hace ser oscuro precisamente, porque siempre lleva implícita la tragedia, la melancolía, el dolor, el amor siempre está presente, pero el amor es dolor también, es tragedia y puede significar la muerte, pero también es la vida.

¹⁶² Guillermo Ighnez (Vocalista de Layhlat) Entrevistado por Esther Hdez. y Chantal Rosales.

El dark es una disputa eterna entre el bien y el mal¹⁶³, siempre será una batalla entre sentimientos y emociones, donde el amor es un elemento definitivo, no importa si se encuentra implícito o explícito, el amor siempre es determinante y el conocimiento de la muerte también, y ambos están muy ligados; “creer en los milagros y tratar que sucedan, intentar hacerlos realidad, y el milagro del amor también, la búsqueda del amor, el dark está obsesionado con la búsqueda, yo mismo estoy obsesionado con la búsqueda del amor, eso es el dark, una búsqueda constante (...)”¹⁶⁴; por eso la relación del dark con el Romanticismo es también inevitable, porque comparten elementos característicos: amor, tragedia, melancolía, monstruosidad, belleza, locura y muerte.

Existe una eterna lucha “entre Eros y Tanatos, (...)”; en nosotros es muy evidente la lucha entre la vida y la muerte, el erotismo y el fatalismo; todos tenemos como que unas ganas tremendas de vivir pero también tenemos como que un, no sé si rencor o frustración hacia la vida y viceversa; todos queremos morir pero también tenemos demasiada pasión por la muerte, entonces estamos como atrapados en medio, y un romanticismo muy fuerte”¹⁶⁵. La muerte sí es un tema muy recurrente del dark, y sí es una obsesión muy evidente, pero también es muy subjetivo; el conocimiento de la muerte puede ser el principal detonante para que el dark sea lo que es.

Este vínculo del dark con la muerte es tan complejo que incluso podría parecer excesivamente contradictorio, como muchos otros aspectos que conforman la cultura oscura: para empezar, el sentimiento o efecto que puede causar lo referente a la muerte en el dark es muy subjetivo y único, y varía en cada persona; sin pretender generalizar, el conocimiento de la muerte puede producir distintas reacciones, pensamientos y sentimientos: un miedo infinito, el más grande miedo de toda la humanidad, en algunos darkies existe este miedo inquebrantable, el saber que eso es lo único seguro e inevitable, el fin único e inequívoco de la existencia, donde todo se acaba sin vuelta atrás, sin opción.

¹⁶³ Como sucede con Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

¹⁶⁴ Adrián Gallardo (actor y escritor). Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

¹⁶⁵ Entrevista citada.

Pero ese mismo miedo que produce la muerte intensifica la propia vida, el querer trascender en vida y evitar el olvido, porque el miedo que produce la muerte no sólo es el temor a la muerte física, al dolor o la sensación del momento, al yacer dentro de un féretro, a convertirse en cenizas, o el desconocimiento de la existencia verdadera de un más allá de la muerte; también es el temor al olvido, al no trascender, el miedo también a no alcanzar a vivir suficiente para lograr lo anhelado, pues cualquier momento puede ser el final, por eso también la mayoría trata de llevar todo al máximo, cualquier sentimiento y pasión porque se sabe que ese momento podría ser el último y ya no habrá un después ni un mañana para vivirlo, por eso el dark es demasiado intenso y cada día se vive como si fuera el último.

Por este conocimiento de la muerte, el dark busca mucho la trascendencia personal, por eso una gran mayoría trata de expresarse mediante algún arte, ser alguien y que los demás, por lo menos dentro del mismo círculo, logren reconocerlo. Por otra parte, la muerte no produce miedo en todos, para algunos es algo perfectamente natural, algo que tendrá que pasar y lo consideran irrelevante, aunque esto quizá también demostraría indiferencia hacia ella (la muerte) y por consiguiente hacia la vida, o bien hay una plena conciencia de que todo es parte de un ciclo de la naturaleza, y que es absolutamente normal.

Por el contrario, para algunos otros el saber de la muerte provoca una fascinación infinita porque pese a que es lo único seguro, también es algo desconocido, es un misterio, un enigma que todo ser humano experimentará a su tiempo y resolverá (si se puede); la muerte encierra un total misticismo, desde la idea respecto a si existe o no un más allá, un cielo o infierno, un Dios o Satán, la reencarnación, si de verdad existe el alma y una vida incorpórea, o si no hay absolutamente nada; son tantas cosas que rodea la muerte, y nadie lo sabrá nunca hasta que viva su propia muerte; todas esas incógnitas pueden provocar un miedo pero también una fascinación infinita, como todo aquello proveniente de lo oculto.

Finalmente, aquí entraría una contradicción: la muerte puede ser fuente del más grande miedo, pero también puede significar el más grande consuelo, una salida inequívoca a todo lo que se vuelve insoportable: el sufrimiento físico o espiritual, el dolor que causa la humanidad indiferente, violenta, egoísta, superficial e inhumana; la muerte es libertad.

Aquí ya entraría más la cuestión social, la verdadera razón y quizá la esencia propia del dark como tendencia, pues aunque depende mucho de cada persona, de sus miedos, fantasías y de su lado siniestro en sí, también tiene mucho que ver con todo el contexto, con lo social, recordando el inicio de esta cultura como una tendencia lúgubre de aquella generación inglesa desencantada con el sistema, con el no-futuro y la no-vida que proponía. Como cultura o corriente musical, el dark surgió directamente de lo social, y de ahí desembocó en la introspección, en lo individual, en las cuestiones existenciales y oscuras, pero todo ésto fue consecuencia directa del sistema socioeconómico y político, aunque hoy en día ya no parezca ser así, y haya evolucionado en muchos aspectos.

También la fascinación u obsesión del dark por la muerte se liga al entorno social: la opresión que genera la sociedad, a la vez reprimida, que acepta seguir todos los parámetros impuestos por el sistema institucional, que vive y obliga además a vivir de manera lineal y sistemática, “como debe ser” y donde la verdadera individualidad queda perdida; es como estar muerto dentro de la sociedad y precisamente el dark refleja eso: el sentirse muerto en vida y al mismo tiempo vestir el luto de una sociedad muerta, muerta metafóricamente porque toda la individualidad y la humanidad quedan perdidas y olvidadas al alienarse a todo un sistema mecanizado como si fueran una especie de títeres o máquinas animadas, generando un vacío en la sociedad o bien, una sociedad vacía.

La indiferencia también parecería caracterizar a los darks, indiferencia ante esa sociedad indiferente; sí, el dark trata de reflejar esa frialdad ante el mundo mediante la estética y las actitudes, porque la sociedad en su conjunto es así, o por lo menos eso demuestra en la calle, ignora al individuo de al lado como si no existiera en el mejor de los casos, si no es para desquitar su frustración contra él. Aunque el dark se muestre frívolo ante la sociedad, sí posee la sensibilidad suficiente para sufrir por esta sociedad alienada, inhumana, insensible, indiferente y esa es la forma en que el dark lo manifiesta simbólicamente, aunque internamente sienta ese dolor; también por eso el dark se va alejando cada vez más de esa realidad, negándose a pertenecer más a ella y a la sociedad, refugiándose en su propia individualidad.

Esas, entre otras cuestiones terminan por crear una realidad sombría, aunque la mayoría de personas finjan una supuesta felicidad y que todo está bien; sin embargo, para el dark es una realidad hipócrita e insoportable, que termina a veces en la invención de otras realidades, por eso se retoman todos aquellos seres fantásticos del mundo onírico: los vampiros, las hadas, los duendes, los elfos, los magos, las brujas, los dragones, los ángeles, y todos aquellos seres que los propios humanos han inventado y alimentado durante siglos mediante cientos de mitos y leyendas alrededor del mundo.

Este mundo mágico inventado canaliza todos aquellos sentimientos que asfixian y hace realidad, en cierta forma, las fantasías que existen en el interior de uno mismo, una realidad que permite sobrevivir a todo lo insoportable y convencional: “te gusta la afluencia, porque vistes el caos, porque te gusta esa estética, todo lo mórbido, lo escatológico, y porque afluas esa vida que no vas a poder tener, jugar Vampire, por ejemplo, es eso, jugar a lo que no vas a poder ser, y es tratar de acercarte a ese algo extraordinario que te saque de la realidad y crear tu propia realidad, tu propia fantasía épica, y alejarte de todo lo cotidiano que para la mayoría de los siniestros nos es repugnante”¹⁶⁶.

Concretizando un poco respecto a la esencia del dark, sí es obscuridad, sí es muerte, sí es soledad, sí inventa realidades fantásticas, y hay sentimientos omnipresentes, pero más que depresión, es una melancolía, tristeza aunque profunda sutil, que en el dark resulta ser placentera y hasta sublime, donde el dolor es a veces incluso una necesidad para corroborar que realmente se está vivo: es un “gusto por la melancolía, ... es el adorar a la melancolía y es el que te guste estar en ese estado de ánimo, o sea no es ser un mártir porque te guste estar así, porque buscas rodearte por todo aquello que te la represente y porque buscas estar en ese estado de ánimo, en ese humor el mayor tiempo posible”¹⁶⁷. El dark exalta la belleza de esta melancolía, de todo lo que puede significar para el que la siente y que tal vez ni siquiera podría ser explicada por nadie.

¹⁶⁶ Daniel Drack (Orden del Cister) Entrevistado 31 de agosto del 2004.

¹⁶⁷ Entrevista citada.

Se puede decir que el dark es en cierto sentido un disfrute del dolor, sobre todo el dolor interno, aunque para algunos también el dolor físico, de alguna manera el dolor trae placer, al mismo tiempo, la seguridad de la muerte también puede provocar un placer, el placer y el amor pueden desembocar en dolor, son muchas las emociones que entremezclándose van construyendo la esencia del dark; si es la exaltación máxima de los sentimientos y emociones, en otras palabras: recupera “un discurso hedonista, conformado desde una construcción donde el placer colinda con el dolor, con la muerte, con el horror. Algunos exaltan y exhiben posiciones masoquistas. Así, el dolor magnifica los campos del placer, y los límites del goce se confunden con los de la muerte”¹⁶⁸, convirtiéndose también la seguridad de la muerte en un placer único e insustituible para algunos.

Sin embargo, dentro del dark no todo es obscuridad y no todo es desesperanza, contrariamente también hay luz, y también hay esperanza: “porque todos sí somos oscuros se supone, pero veo mucha fe, todos tienen como que gran fe en todo: en sí mismos, en decir voy a trascender y voy a ser diferente a los demás, en me voy a enamorar, me voy a hacer famoso y sobretodo, yo creo que es lo que nos une así cañón en *no me voy a quebrar, no voy a perecer, no voy a quedar aquí*, yo creo que esa es nuestra esencia”¹⁶⁹. Pese a todo el pesimismo que envuelve al dark también hay expectativas y unas ansias enormes de trascender, de llegar lo más lejos posible, de aprender, hay un hambre insaciable de conocimiento, el dark no es morir o sobrevivir, es vivir; y si hay una verdadera lucha para mejorar, favorecer e incluso sublimar la vida de uno mismo.

La esencia del dark está conformada por innumerables aspectos y para cada quien es única y diferente, quizá no se pueda concretar ni delimitar qué es el dark pero es una tendencia, una ideología, una forma de ser, de pensar y de sentir, una filosofía¹⁷⁰ de vida, una expresión artística, una cultura, que en su propia esencia lleva la finalidad implícita.

¹⁶⁸ José Manuel Valenzuela Arcé. “La Siesta del Alma (Los góticos y la simbología dark)”. Jóvenes. Revista de estudios sobre Juventud. p. 54

¹⁶⁹ Adrián Gallardo, autodenominado “Nada”. Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

¹⁷⁰ “No constituye, la filosofía un cuerpo de doctrinas propio y exclusivo, y distinto de los demás saberes, sino una actividad racional de reflexión sobre todos aquellos aspectos que se consideran fundamentales en distintos ámbitos de la vida humana”. Jordi Cortés Morató y Antoni Martínez Riu. Diccionario de filosofía en CD-ROM. 1996-99. empresa Editorial Herder S.A., Barcelona 1996-99

3.2. VAMPIROS.

Es muy frecuente relacionar al dark con el vampirismo y viceversa, ya que resulta evidente la influencia estética del vampiro en la indumentaria dark, así como el gusto literario y cinematográfico sobre este tema, y en algunos casos, la fascinación por el juego del rol *Vampire The Masquerade*; sin embargo, este interés de la subcultura oscura hacia los vampiros y toda la parafernalia no surgió de la nada o porque le fuera un gusto intrínseco, se puede decir que en buena medida inició desde el momento en que los medios de comunicación utilizaron el término “gótico” para identificar a las bandas que tocaban cierto tipo de música y a sus seguidores, a partir de ahí y de que Bauhaus interpretara *Bela Lugosi's Dead*, el vampiro se volvió un personaje arquetípico e incluso hasta un icono dentro de la cultura oscura.

Aunque dentro del dark es muy evidente la fascinación por todo lo relativo a los vampiros, no es exclusiva de él, sino del mundo en general, asimismo tampoco es tema de interés de todos los darks, sin embargo para algunos que sí lo es tiene un fuerte trasfondo, más allá del simple gusto estético, como podría parecer a simple vista. Si bien el gusto por los vampiros dentro del dark empezó por cierta confusión de términos, por broma, o algo por el estilo, quizá en realidad este interés hubiera surgido de todas maneras tarde o temprano, ya que si se analizan un poco las características más profundas de los vampiros fantásticos, tienen mucha similitud con algunos darkies y viceversa, en cuanto a cuestiones existenciales y no simplemente estéticas, aunque tampoco se quedan de lado.

La historia de cómo nace el vampiro como figura mitológica y literaria es inmensa pero se pueden mencionar aquí a grandes rasgos algunos aspectos interesantes. Desde hace muchísimos siglos el hombre ha sentido una inevitable necesidad por desarrollar y alimentar su imaginación, por eso desde la antigüedad se han creado historias de seres y criaturas fantásticas, cuyos poderes y cualidades rebasan las naturales capacidades humanas. Para las mentes modernas, el personaje más enigmático, fascinante y privilegiado del mundo de los espectros es el vampiro porque reúne todas cualidades que son seductoras para el ser humano: belleza, inteligencia, conocimiento, poder y eternidad.

Entre las muchas definiciones que todo el mundo conoce, los vampiros (fantásticos) son seres sobrehumanos, revinientes, que se mantienen con la sangre humana, pero que al mismo tiempo pueden transmitir el vampirismo. Los vampiros son una amenaza seductora que ofrece otra vida, que bien cuidada podría ser eterna, sin embargo, si se tiene la voluntad de rechazar a estos seres y su propuesta, existen formas de combatirlos y eliminarlos: la estaca de madera, la bala de plata, la decapitación y la incineración, por ejemplo.

Como bien es sabido, el vampiro no es una creación literaria o cinematográfica, pues en realidad ya existía desde muchos siglos atrás y no como ese ser ficticio, bello y seductor, que los libros fantásticos y la pantalla han proyectado, sino como un ser real y horrendo, a veces más temido que la misma muerte y fuente del más indescriptible terror para muchas personas, sobre todo en la Europa oriental, aunque también en la occidental.

El vampiro es la fusión de superstición, leyenda y religión, cuyos orígenes se remontan casi a la historia misma del hombre, cuando los antepasados descubrieron que la sangre era la fuente de vida¹⁷¹, pero el mito del vampiro en sí, fue alimentado sobre todo en la Edad Media, cuando ocurrieron innumerables entierros prematuros, en época de epidemias y de enfermedades desconocidas e incomprensibles (como la peste y la catalepsia).

Durante el Siglo de las Luces (S. XVIII), cuando irrumpían la modernidad y el racionalismo en la Europa occidental, y después de hacer a un lado la imagen del demonio y las leyendas de brujería (considerados como producto de la ignorancia), algunos poetas románticos como Goethe, Coleridge y Byron, rescataron para su poesía una nueva imagen de las fuerzas oscuras de la naturaleza, que atormentan el espíritu de la humanidad: el vampiro, que logra mantener ciertos lazos entre el amor y la muerte, una trágica eternidad que se niega a abandonar dos de las más altas pasiones: la seducción y el deseo¹⁷²; todo esto para salvar un poco la imaginación y el antiguo folklore, de la invasión racionalista.

¹⁷¹ Pues al ver que la pérdida de sangre ocasionaba la muerte, creyeron que al beberla sucedería lo contrario.

¹⁷² Bernardo Ruiz. Antes y después de Drácula. p. 9

Johann Wolfgang Goethe fue el primero en introducir el vampiro a la literatura, en su balada *La novia de Corinto* (1797), con todas las características imprescindibles en el tema (seducción, sexo, muerte, diabolismo), pero fue John William Polidori, basándose en un relato de Lord Byron¹⁷³, quien marca los parámetros definitorios del vampiro moderno y seductor: su cuento *El Vampiro* cambia el tradicional regreso de ultratumba por la presencia corporal activa, donde el vampiro se manifiesta de forma carnal en el mundo de los vivos, aunque él mismo esté muerto, pero deja de ser la simple reencarnación del demonio, para convertirse en una existencia individual e independiente.¹⁷⁴

El vampiro queda como un misterio, desvinculado un poco de las manifestaciones puramente satánicas y más asociado con la idea romántica del héroe seductor y destructor a la vez, que sería retomado por múltiples autores contemporáneos a Polidori, aunque pocos años antes ya E. T. Wilhelm Hoffmann (1776-1822) había incursionado en el tema con *Vampirismo*: Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873), con *Carmilla* (1872), novela que introduce las cualidades lésbicas y muy eróticas, una de las más importantes obras de vampirismo femenino, cuyo monstruo finge su condición de vampiro entre los propios humanos y que debe seducir a su víctima, a la vez que debe ser cazado como una bestia. Estas últimas características se retoman pocos años después en la novela culminante del género: *Drácula*, del irlandés Bram (Abraham) Stoker (1847-1912).

Aunque la producción literaria sobre vampiros es muy extensa y variada, *Drácula* (1897) es la novela más significativa y afamada, no porque sea la mejor o porque haya inventado al vampiro fantástico, sino porque logra reunir en una sola obra todos los elementos, muchos ya existentes, tanto literarios como reales, rescatados del folklore antiguo para crear el arquetipo definitivo del vampiro. Tal vez para una gran mayoría no es ésta la mejor obra sobre vampiros, ni la más importante, pero en palabras de Oscar Wilde, es "la más hermosa de todos los tiempos" para muchas personas del mundo entero.

¹⁷³ En el relato de Byron, donde intervenía el fantasma, Polidori introduce la imagen del vampiro.

¹⁷⁴ Goethe, Potocki, et al. *El libro de los vampiros*. p.14

Con base en la historia del sanguinario Vlad Tepes (El Empalador), gobernador de Valaquia (siglo XV), también conocido como “Drácula”, Stoker retoma su nombre, personalidad y características físicas y lo sitúa en Transilvania, como un vampiro aristócrata, que tiene toda la inteligencia y el poder de seducción para poseer a sus víctimas. Stoker retomó muchos elementos históricos y geográficos para su novela, que combinados con aspectos ficticios y la superstición (licantropía, ajos, crucifijos, castillos, noche, etc.) lograron hacer que *Drácula* reuniera definitivamente todas las cualidades características del vampiro fantástico, donde se inspirarían múltiples creaciones literarias, cinematográficas y adaptaciones teatrales.

Pero al lado de Drácula, se encuentra el vampiro, también aristocrático en la versión más moderna, de la escritora Anne Rice, aún mucho más atractivo y seductor que el de Stoker, y mucho más sensible, más humano, que sufre por el amor verdadero, en el caso de Louis, es un sentimiento que se llega a imponer sobre cualquier otro hasta las últimas consecuencias, donde el hecho de tener que matar para sobrevivir se convierte en un tormento y en una especie de condena eterna, aunque también está la contraparte, Lestat que encarna realmente al vampiro perverso y menos sensible, o mejor dicho, más frío y realista en cuanto a su condición de vampiro.

La literatura que gira alrededor del tema es infinita, y aunque sí hay autores y obras predilectas dentro de la subcultura oscura, lo más interesante es saber el por qué existe la relación del vampiro con el dark o viceversa. Para empezar, “el vampiro es el eterno “quiero ser”, es como que el icono dark por excelencia, es lo que todos queremos ser, o todos hemos soñado con llegar a ser, es nuestro peor miedo pero nuestro más ardiente deseo: ser inmortal, ser joven por siempre, ser bello y ser seducción”¹⁷⁵. El vampiro es un símbolo que puede representar todo aquello que anhela cualquier ser humano, incluida la fuerza, inteligencia, conocimiento, poder, ocultismo y demás.

¹⁷⁵ Adrián Gallardo, autodenominado “Nada” (actor y escritor). Entrevistado el 27 de septiembre 2004.

Es verdad que muchos darkies, seducidos por esta figura bella, perfecta y seductora, retoman su estética como un arquetipo para vestirse y maquillarse, pero la identificación con el vampiro va mucho más allá que la simple facha, y precisamente la más importante es inherente a cualquier ser humano: “el hombre quiere poder trascender su destino y el vampiro tiene ese poder (...), el hombre está obsesionado con la muerte, estamos temerosos de morir porque dices *-me muero y ya no voy a poder ser otra cosa más de lo que fui-*”¹⁷⁶, y el vampiro justamente es ese ser que no muere, que trasciende, que tiene el tiempo para hacer, conocer, aprender; y el conocimiento brinda poder.

Sin embargo, “la inmortalidad no es un triunfo, sino una desgracia eterna, donde se atrincheran insoslayables el vacío, la soledad, el asalto de los recuerdos, el remordimiento, el amor”¹⁷⁷. Esa eternidad se vuelve trágica, los vampiros también sienten y sufren, pues están condenados a vivir en compañía de su soledad para siempre, marginados, apartados de los seres humanos, una obscuridad absoluta, por eso también el vampiro es melancolía, nostalgia, es una soledad infinita, sentimientos inherentes al dark; y también es fragilidad.

El vampiro “también es autodestrucción y el dark promedio busca mucho la autodestrucción. El arquetipo del vampiro es tan atractivo porque *-soy rudo, soy malo, vas a sufrir pero vas a vivir un amor como nunca lo has vivido antes, y también sabes que en cualquier momento te puede destruir-*”¹⁷⁸, y en el dark es muy común eso, el experimentar al máximo, vivir aunque sea un sólo instante pero intenso, sentirse vivo, sin importar el mañana, aunque eso signifique el fin. Por eso su carga erótica es inherente y omnipresente, y la mayoría de darkies siempre buscan ese erotismo. El vampiro es un símbolo sexual, representa en sí muchísimas cosas, sin embargo para cada quien es diferente.

¹⁷⁶ Entrevista citada.

¹⁷⁷ José Manuel Valenzuela Arce. “La Siesta del Alma”. (Los góticos y la simbología dark). Revista de Estudios sobre Juventud. p. 31

¹⁷⁸ Adrián Gallardo. Entrevista citada.

Pero el gusto por los vampiros no es tan sólo hacia la literatura, el cine o la simple estética, sino que muchos darkies, lo han llevado hasta cierto punto a una realidad más tangible, mediante el juego de rol *Vampire The Masquerade*, donde el participante juega a ser un vampiro, o algún otro personaje; “el fin de un juego de rol es divertirse, con los escenarios, descripciones y relatos que te hace el narrador e interactúas en esa historia con tus otros compañeros con el mundo que te plantea. Es un juego con reglas predeterminadas, necesariamente con un dirigente, en el cual se te va a contar una historia que embona con las reglas y el planteamiento de ese mundo que te proponen y tú interactúas con él y el fin no es necesariamente ganar sino más bien contar una historia”¹⁷⁹, de esta manera es posible crear mundos fantásticos y desbordar la imaginación.

Se dice que los darkies están divididos en clanes, y esta idea tiene que ver mucho justamente con el juego de rol, ya que la sociedad vampírica de La Mascarada está dividida en clanes, cuyos personajes poseen cualidades, costumbres, historia e ideología específicas, dependiendo del clan, por ello es común escuchar que alguien es un Toreador, un Nosferatu, un Brujah, un Tremere, un Malkavian, o cualquier otro, sin embargo estas clasificaciones son más bien a nivel juego y aún cuando no se está jugando también se llegan a utilizar ya sea porque ese es su personaje al jugar Vampire o porque esa persona en la vida real, y aún sin jugar, posee características de un determinado clan, no obstante, todo es en juego. Sin embargo, sí llega a haber quienes se creen vampiros de verdad pero eso tiene que ver más con trastornos psicológicos que con el dark.

No obstante ni todos los darkies se identifican o gustan del vampiro, ni todos los que gustan del vampiro son darks, y esto aplica también para los juegos de rol. Pero en cierta forma sí son los darks quienes más se identifican con él, por la vida oscura, y a la vez fascinante, que simboliza. En cuanto a la estética dentro del movimiento oscuro, el uso de la imagen vampírica puede tener un significado distinto para cada quien: algunos la utilizan como símbolo de muerte en vida en un mundo indiferente, otros por la nostalgia de eternidad, algunos otros por la belleza y erotismo que representa. Sin embargo, la intención depende de cada quien exclusivamente, así como su interés o desinterés hacia los vampiros.

¹⁷⁹ Cristhian Chavero, director de la revista Sangre y Cenizas. Entrevistado 28 agosto 2004. Circo Volador.

3.3. ¿VÍNCULO CON LA RELIGIÓN?

Debido a la naturaleza compleja del dark resulta demasiado confuso tratar de entenderlo para muchas personas, tal pareciera que está lleno de contradicciones y dualidades, por ello se han creado cientos de mitos alrededor de esta cultura, uno de ellos, quizá de los más importantes, es la creencia de que el dark posee relación con el Satanismo, con sectas u otras prácticas religiosas enfocadas principalmente a la adoración de Satán, diversos demonios y el mal en general, creencia que no parecería incoherente al ver esos seres ataviados de luto, como cadáveres o vampiros, sin embargo, una vez más, las cosas no son como las apariencias reflejan.

Hablar sobre religiones resulta, la mayoría de veces, un tanto difícil y delicado, debido a la complejidad y subjetividad de cada una de ellas donde incluso una misma religión puede ser tan distinta para varias personas que la profesan. En realidad en este apartado no se pretende hablar de ellas en sí, sino más bien sobre cuál es la relación del dark con la religión en términos generales, ya que sí existe un vínculo, o mejor dicho influencia, pero no de la forma que muchas personas ajenas y no tan ajenas al dark suponen.

Para empezar, la cultura dark no es una secta, como muchas personas creen o quieren hacer creer, no es ninguna postura religiosa y la Religión ocupa un papel nulo dentro del movimiento o escena como tal ya que las posiciones teológicas son totalmente individuales y dependen únicamente de cada persona, por lo mismo se puede decir que aquí caben todas las religiones. Hay darkies que son católicos, cristianos, judíos, protestantes, satánicos¹⁸⁰ y, entre otros, también hay gente que cree en la Wicca, que es la religión de las brujas, pero no por el lado satánico, sino enfocado a la naturaleza, a las artes curativas. Las wiccas y los druidas conocían más de la naturaleza y de ahí la aprovechaban mejor ya que para ellos no existe nada sobrenatural.

¹⁸⁰ De lo cual se hablará más adelante en este apartado.

De acuerdo a la Wicca, todo lo que existe, los fantasmas, el orden cósmico y todo lo demás, es perfectamente natural, entonces los que la profesaban conocían un poco más de la naturaleza y con ese conocimiento dominaban sus energías. A esta práctica, como no era muy común, la gente la llamaba Brujería, relacionándola con el mal y Satanás; pero éste es tan sólo un ejemplo, pues la práctica o creencia en la Wicca o cualquier otra religión es una cuestión absolutamente individual.

También hay quienes no creen en Dios ni en Satán, sino más bien en un orden cósmico donde no existe ni el bien ni el mal ni una vida más allá de la muerte, sin embargo hay un círculo de la vida donde Dios no tiene nada que ver, Él no creo al hombre. La mayoría de religiones se basan en la creencia de un Dios y en una vida más allá de la muerte y para muchas personas todo se debe al temor de la muerte como el fin último, el querer dar una explicación a lo inexplicable como lo es la creación del mundo y del hombre, y el inventar deidades para justificar todo aquello que para el hombre es incomprensible e indemostrable.

La cultura dark es tan heterogénea como el resto de la sociedad en cuanto a creencias, cada quien tiene una perspectiva especial de la vida y postura religiosa. Hay también quienes no creen ni pertenecen a ninguna religión, hay quienes tan sólo creen en dos constantes que conforman la vida: el principio y el fin de ella, donde éste último es definitivo, no hay otra vida después de la muerte, no hay cielo ni infierno; no hay ningún Dios y por lo tanto no existe Satán.

Pero también hay quienes sí creen en una vida después de la muerte o mejor dicho, en una especie de círculo donde la reencarnación es la base, la muerte no significa el fin, pues vendrá otra vida después y así sucesivamente, pero respecto a la existencia de Dios o Satán varía también, pues algunos creen y otros no, depende solamente de la persona. No obstante esta no-relación del dark con la religión es respecto al culto como tal ya que por otra parte, el dark sí retoma muchos aspectos provenientes de la religión pero con fines totalmente aislados de la práctica religiosa, más enfocados a la simbología, a cuestiones espirituales o existenciales y algunos como un cuestionamiento hacia la sociedad.

Por otra parte, una tendencia frecuente de la sociedad ajena e incluso de algunos que se dicen ser darkies es pensar que el dark, debido a sus características estéticas e ideológicas, tiene que ver con el Satanismo y la maldad: con la adoración al Diablo y pactos con él, misas negras, ritos y sacrificios, profanación de tumbas, entre un sinfín de ideas relacionadas. Para empezar, este supuesto vínculo no existe e inclusive sería absurdo, por el contrario, de entre todas las influencias que ha recibido el dark se encuentra el arte gótico¹⁸¹ medieval, caracterizado precisamente por una búsqueda de espiritualidad, de un acercamiento a Dios, razón por la cual construyeron inmensas catedrales que pretendían alcanzar el cielo, simbólicamente, con arcos apuntados y enormes alturas.

Sumado a eso, el dark retoma algunos símbolos religiosos como parte de su estética y en ocasiones también de su contenido: “tenemos un vínculo con la Iglesia muy cañón, más que una parodia a la religión católica como muchos lo toman o una afrenta tenemos una deuda muy cabrona con los iconos eclesiásticos, simplemente el arquetipo del ángel caído es religión, no puedes creer en el diablo si no crees en Dios, lo de la redención, que todos los darkies están buscando, es uno de mis temas recurrentes también, la redención, es completamente católica”¹⁸². Dentro del dark es muy común la creencia de una vida más allá de la muerte, de la existencia de un paraíso y un infierno, del bien y el mal, entre otras tantas dualidades procedentes, indudablemente, de religiones.

La cultura dark se convierte en una especie de sincretismo, que refleja una ansiedad indudable de trascendencia y conocimiento, mediante símbolos y creencias de orígenes distintos e incluso distantes: cruces (católica, egipcia, celta, etc., con sus respectivas acepciones), la Santísima Muerte, el Ojo de Ra, gárgolas, Pentagramas, entre otros, que no son sólo ornamentos estéticos, sino que reflejan, en parte, una necesidad intrínseca de rescatar, aunque sea individualmente, esa espiritualidad que día a día la sociedad moderna y materialista parece olvidar, por eso lo sobrenatural y el esoterismo adquieren un lugar importante, para escapar, aunque sea un poco, de esta modernidad enajenante y cada vez más deshumanizante.

¹⁸¹ Influencia surgida a partir de la confusión que el término “gótico” causó al principio.

¹⁸² Adrián Gallardo. (actor). Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

Además para algunos darkies existe una belleza intrínseca incluso en la música religiosa, cuya sublimidad puede engendrar sentimientos indescriptibles, entre ellos, cierta melancolía: “curiosamente, me fascinan los villancicos, a mí me parece que los villancicos son de las rolas más tristes, no sé si a todo mundo le pase pero a mí la añoranza que me resulta de los villancicos me es muy placentera pero además en cierto modo masoquista porque me puede ser dolorosa, me pueden entristecer, hay algunos villancicos realmente tristes, incluso hay un disco de bandas oscuras que entonan villancicos”.¹⁸³

No obstante, no todos los darkies se interesan por estas cuestiones espirituales e incluso muchos prefieren, por el contrario, mantenerse alejados de todo lo que remita a las religiones. Algunos también utilizan símbolos para reflejar su inconformidad hacia la hipocresía religiosa, razón por la cual muchas personas creen que el dark posee relación con el Satanismo, sin embargo el portar una cruz invertida, por ejemplo, que es símbolo del anticristo, puede no significar la devoción a Satán sino simplemente estar en contra del Cristianismo, en contra de la Iglesia, de la sociedad que la conforma, de las reglas y prohibiciones que la religión impone para vivir y para ser; un desacuerdo de carácter más social que religioso, y esto no sólo se manifiesta con símbolos sino también forma parte de la ideología de muchos y a veces lo expresan mediante algún arte.

Lo anterior tiene mucho que ver con esta idea: “El pecado es una base ideológica política, porque se transforma en un argumento de la religión para decir ¡no hagas eso!, la avaricia, la gula; porque ¡El Reino de Dios se te puede ir!, pero te das cuenta como se contradice; ¡es una contradicción de acción con su filosofía!”¹⁸⁴. Cuántas veces se puede observar que algunos que se proclaman católicos o cristianos, por ejemplo, son muy devotos según ellos, pero sus acciones no coinciden con su doctrina, y la prueba más clara son todas las muertes y homicidios que ha habido supuestamente en nombre de Dios y de las religiones, basta recordar todos los horrores cometidos por el Tribunal de la Inquisición, de la misma forma que día a día personas que asisten a la Iglesia fervorosamente cada domingo, demuestran más ira, envidia, egoísmo y odio hacia sus semejantes, que otros.

¹⁸³ Cristhian Chavero, director de Sangre y Cenizas. Entrevistado el 1º de septiembre del 2004.

¹⁸⁴ Román, integrante del grupo musical Gorgonas (death rock). Grifaldo, Reyna P. “Gorgonas” (entrevista) Revista *Sangre y Cenizas*. Año 3, No. 7 Mayo del 2003. pp. 24 y 25

El dark proclama su libertad de pensamiento, palabra y acción, y la religión la impide de muchas maneras, relaciona lo desconocido y la obscuridad con maldad, ejerce control sobre el sexo, condenando al infierno a quien copule por placer (y aún por amor fuera del matrimonio) y no por obligación religiosa de procrear, entre otros aspectos. La religión desemboca en dos cosas con las que el dark no está de acuerdo: la hipocresía de muchas personas devotas, y el control moral que la Iglesia ejerce hacia sus seguidores.

Algunos promulgan la muerte de Dios o bien conceden poder a Luzbel, simbólicamente, porque la religiosidad no ha concedido la redención, ni el amor, ni la felicidad pero sí sus contrarios: la condena, el odio y el dolor, por ello: "Los dioses pierden poder, subordinándose a los ángeles caídos. Los perdedores de la cosmovisión religiosa, son apoderados y resignificados."¹⁸⁵. Por eso tanto ángeles caídos como Satanás aparecen con mucha frecuencia en sus manifestaciones e incluso se les ve como figuras trágicas, que sufren eternamente: "Los diablos y figuras demoníacas se vuelven inofensivos, son víctimas de los dioses. El infierno no atemoriza. [Esta] postura (...) expresa, más que disrupción, la pérdida de los metadiscursos para construir un sentido de vida, pues estos ni siquiera logran atemorizar, la forma extrema de caducidad en las propuestas religiosas"¹⁸⁶.

Para concluir, el dark no posee relación con religión alguna en cuanto a práctica de la misma, ni mucho menos con el Satanismo; no obstante, sí retoma varios símbolos religiosos de procedencias diversas y sí posee un enorme interés por cuestiones espirituales (provenientes del Catolicismo, principalmente): la redención, la vida ultraterrena, los ángeles celestiales, cruces, demonios y ángeles caídos, gárgolas, cielo e infierno, el bien y el mal, la idea de la existencia del alma, el misterio que conlleva la muerte, entre otras tantas creencias y símbolos que se adhieren a la estética e ideología dark, sin embargo todas estas cuestiones son absolutamente individuales y no propias del dark como cultura, y al igual que el asunto del vampiro, la influencia de la religión no es igual en todos ni tampoco se da en todos los darkies, pues algunos son más realistas y objetivos.

¹⁸⁵ José Manuel Valenzuela Arcé. "La Siesta del Alma". (Los góticos y la simbología dark). Revista de Estudios sobre Juventud. p. 60

¹⁸⁶ Ibidem. p. 60

3.4. FINALIDAD DEL DARK

Respecto a la finalidad u objetivo del dark sucede lo mismo que con el significado o la esencia, así como no hay definición específica de esta cultura, tampoco existe un enunciado que explique concretamente qué es lo que busca el dark. De alguna manera su fin va implícito en la propia esencia¹⁸⁷. Pero también se puede decir que no existe una finalidad única y absoluta, sino muchas, o ninguna específica en realidad, ya que para empezar es algo muy subjetivo y depende de cada persona, pues el dark no es una doctrina que imponga reglas de nada ni mucho menos los objetivos que se deban seguir. No existen parámetros absolutos, ni lineamientos, no obstante, dentro de su complejidad hay múltiples semejanzas encaminadas hacia una misma tendencia melancólica, trágica y oscura.

Ya a lo largo de este capítulo se han mencionado paralelamente algunos fines de la cultura oscura, entre ellos: revelar el lado oscuro del ser humano, exaltar al máximo todos aquellos sentimientos y pensamientos ocultos que dominan y atormentan el espíritu humano como son la melancolía, la soledad, el miedo, la desesperanza, el placer, la muerte y en general todo ese lado trágico y siniestro intrínseco a la humanidad, pero que la mayoría no se atreve a manifestar para no transgredir las reglas y el orden establecido de su sociedad. El dark lejos de ocultar ese lado oscuro busca, primeramente, la auténtica expresión del mismo, pero de forma pasiva, romántica e introspectiva mediante múltiples formas. De alguna forma el fin va implícito en la esencia o significado del dark y resulta difícil separarlos o delimitarlos.

Pero buscando un poco la concreción respecto a qué pretende la cultura oscura, se puede decir que su finalidad se bifurca en dos: *rebelión* y *evasión* (o escape), que al final terminan fusionándose en lo mismo como se verá a continuación. Con frecuencia se dice que el dark no está en contra de nada y que no pretende cambiar nada, es verdad hasta cierto punto, en el sentido quizá más inmediato o socialmente hablando, comparado con otras subculturas o movimientos, pero ahondando un poco en el tema el fin del dark va adquiriendo un poco de visibilidad, aunque no exista como un objetivo preestablecido.

¹⁸⁷ Ver subcapítulo 3.1 *¿Qué es el dark?*

El dark como cultura o movimiento no propone construir u ofrecer alternativas para cambiar o mejorar el sistema (político, socioeconómico y cultural), porque existe la plena seguridad de que eso no va a suceder nunca y no porque sea imposible sino porque la corrupción y toda la descomposición del sistema en todos sus ámbitos se han vuelto parte de la normalidad de estos tiempos y la mayoría de la gente lo acepta irremediamente, adhiriéndose también a ese sistema homogenizado, sin hacer siquiera un mínimo intento por cambiar o mejorar algo del mismo y para sí misma.

Es verdad que los darks poseen una especial, y a veces extrema, sensibilidad para percibir todo aquello que está mal en su entorno social, pero no sólo ellos lo perciben, con toda seguridad la mayoría de la gente también, aunque no le tomen mucha importancia o no lo demuestren, prefiriendo dejar las cosas tal como están y hacer de cuenta que no pasa nada. La cultura oscura no pretende tampoco cambiar nada de este sistema, pero sí expresa todo aquello que ese conocimiento le hace sentir: sí demuestra su inconformidad con el gobierno y la sociedad cegada, que forma parte de este sistema enajenante.

La cultura oscura se opone a los valores impuestos por la sociedad y a la generalización que la está dominando, al vacío, la indiferencia y superficialidad de la gente, sin embargo no se expresa como una lucha ideológica, política, ni social: “representan una forma de resistencia pasiva a la sociedad dominante, que quieren evitar más que desafiar”¹⁸⁸. Contrario a otras subculturas que demuestran su inconformidad de manera activa o transgresora hacia el sector político y social, el dark no asume un discurso político o una crítica social directa y obvia: su protesta o su lucha es más simbólica, pero innegable.

El cuestionamiento que hace va implícito en todas sus expresiones, el dark sí intenta demostrar su inconformidad ya sea consciente o inconscientemente, sí es una *rebelión simbólica* contra todo lo que no está de acuerdo: “si el país está podrido ¿cómo demonios no vas a estar en contra y te vas a poner de luto?”¹⁸⁹. Aunque no haya un enfrentamiento directo con el sistema, sí existe una lucha aunque parezca estar oculta o disfrazada.

¹⁸⁸ Pere-Oriol Costa, et al. *Tribus urbanas...* p. 120

¹⁸⁹ Daniel Drack (Orden del Cister), entrevistado el 31 de agosto del 2004.

De alguna manera el dark simboliza un doble luto: primero, por una sociedad muerta y vacía, muerta por sus miedos y silencios, por su pasividad ante un sistema deshumanizante y enajenador, por aquellos seres frívolos y superficiales, conformistas, resignados, materialistas, falsos moralistas, que disfrazan el peso insoportable de su soledad y frustración con máscaras de normalidad y una felicidad inexistente. Los darks visten su propio luto también al sentirse muertos y olvidados entre una sociedad muerta. Representan muertos que deambulan entre muertos, cuyos cadáveres (rostros maquillados) al menos se pueden distinguir.

La cultura oscura adopta otro tipo de críticas hacia el sistema, de alguna manera “expresa la pérdida de credibilidad de algunos metarrelatos que estructuraron los imaginarios sociales”¹⁹⁰, así los discursos sociales, políticos y religiosos que dominan y gobiernan al hombre pierden sentido y valor para el dark, porque lejos de servir o ayudar verdaderamente sólo limitan, alienan e impiden ser, pensar, sentir y vivir. El dark no cree más en esta sociedad homogenizada, y dentro de ella intenta apartarse hasta donde le sea posible y crear algo diferente para sí mismo porque, como dice Maritza Urteaga: “no estás fuera de esta sociedad, estás adentro y estás luchando por ser tú mismo o un colectivo que pueda expresar de alguna manera algo distinto a lo que está siendo dominado”¹⁹¹.

Esta es la verdadera lucha: *romper con los parámetros establecidos*, desde la forma de vestirse y maquillarse¹⁹², que es un cuestionamiento a la sociedad que impone un estatuto de cómo vestir, hasta la forma de ser, pensar y actuar. El dark busca la libertad en éstos y todos los aspectos, incluyendo la manera de expresarse, “es salirte del sistema, es darle la espalda, tratar de ser autosuficientes en el sentido de crear y cerrarte a estas propuestas, cerrar tus fronteras al ingreso a las instituciones, a los best seller, es enfrentar eso pero no en términos discursivos, sino simbólicos, salirse de, y enfrentarlo”¹⁹³, desde el momento en que salen a la calle, hasta las propias manifestaciones culturales y artísticas.

¹⁹⁰ José Manuel Valenzuela Arcé. “La Siesta del Alma” (*Los góticos y la Simbología dark*). *Revista de Estudios sobre Juventud*. p. 60

¹⁹¹ Maritza Urteaga (Antropóloga social). Entrevistada por Esther Hdez. y Chantal Rosales.

¹⁹² Es una rebelión visual, por una parte, contra las reglas que una persona “normal” debe seguir para vestirse y maquillarse, y por la otra, contra las modas impuestas por y para la sociedad misma.

¹⁹³ Entrevista citada.

Lejos de conformarse y adaptarse a la normalidad y corrupción del sistema, el dark se aparta y simbólicamente “conforma un mundo al revés, un mundo diferente al pregonado por la modernidad y sus instancias legitimadas”¹⁹⁴, por eso se inventa otros mundos para escapar de la patética y deprimente realidad cotidiana. Si bien es imposible salirse completamente del sistema y la sociedad, el dark intenta mantenerse al margen lo más que le sea posible, aunque sea de manera simbólica, mediante la creación de realidades y mundos oníricos, donde el pasado, los mitos, leyendas y personajes fantásticos adquieren un lugar protagónico, contra una modernidad alienadora y materialista.

Mediante esa creación de otros mundos o realidades, el dark intenta evadir todo aquello que le es repugnante y esa misma evasión se convierte en rebelión, por eso la cultura oscura busca y es una salida o un escape en sí misma, porque cada darkie va construyendo un mundo mágico, interno, una realidad propia más favorable y deseable al lado de otros, aunque parezca infantil o fantasioso hasta el extremo para la mayoría de la gente. El dark busca alejarse de la realidad y crear su propia fantasía donde todo es posible: lo mágico y extraordinario, los deseos y sueños sin límites ni represión de ningún sentimiento o emoción, los cuales se canalizan mediante la música, la poesía, la pintura, o algún otro arte o expresión, que logran transportar internamente a lugares y situaciones inimaginables, absolutamente alejados, o más soportables que la normalidad y lo cotidiano.

El dark es jugar, en cierta forma, a ser lo que nunca se podrá ser en la realidad, es inventarse personajes y mundos fantásticos, por eso quizá el dark más que ser una insurrección, es una salida o una evasión de la realidad, pero eso mismo significa su propia contienda, y es una de sus características intrínsecas: “nosotros proponemos y definimos un mundo, (...) no creo ser contestatario en ningún sentido, yo propongo mi propio mundo interno y lo que yo veo. Yo propongo mi cosmovisión y estoy seguro que muchísima gente, miles, hasta millones podrían identificarse”¹⁹⁵. Pero su objetivo como cultura no sólo es rebelarse simbólicamente y escapar de lo cotidiano, refugiándose entre las sombras y ficticias realidades, su finalidad se extiende un poco más.

¹⁹⁴ José Manuel Valenzuela Arcé. “La Siesta del Alma” (Los góticos y la Simbología dark). *Revista de Estudios sobre Juventud*. p. 60

¹⁹⁵ Guillermo García (Vocalista de Sinestesia). Entrevistado 11 de junio del 2004.

Cabe recordar que el dark es una tendencia individual hacia el lado trágico de las cosas, y esto puede ser resultado directo del contexto en que se vive: “desde mi punto individual como darkie siento que tengo un compromiso con el mundo, que por cierto vamos perdiendo y que por cierto me hace sentir mal, por cierto me da motivos para ser darkie, o sea nadie es darkie nada más por felicidad, (...) que el mundo en buena medida apesté me da motivos para ser darkie (...). Siempre va a haber un inconforme y los darkies somos parte del grupo inconforme de este tiempo”¹⁹⁶, pero intervienen muchos factores pues la inconformidad no es exclusiva del dark así como tampoco es un refugio para todo aquel que esté inconforme. Es una predilección y de ahí va entremezclándose todo: inclinación hacia lo oscuro, contexto social desfavorable y escape del mismo, creación de otros mundos y realidades propias, entre otras cuestiones.

Más allá de la individualidad extrema que define al dark, existe otra característica inherente que podría parecer incluso contradictoria: el dark, aún entre las sombras, busca también calmar un poco esa infinita soledad, encontrar aceptación y amor, aunque no sea tan evidente e incluso parezca totalmente a la inversa: “todos estamos lastimados y todos queremos dejar de estar solos; hay un fenómeno en el dark que es: -quiero ser vocal de una banda o quiero tocar en una banda no porque me guste la música sino porque quiero conocer gente, porque quiero que me vean, porque quiero que me hablen-. Todos los darkies tienen una necesidad de ser amados y de ser aceptados impresionante, por eso luego somos quizá tan faroles y tan pretenciosos y tan ¡mírenme aquí estoy!, por eso nos inventamos tantas historias porque todos estamos sedientos de amor”.¹⁹⁷

El dark tiene una necesidad inmensa de expresar, en cierta forma: “estoy aquí, existo (...)”¹⁹⁸, aunque todo ésto parezca una contradicción, y este es un punto más que convierte al dark en una cultura casi imposible de comprender, porque aquí parece ser todo y nada a la vez. El dark niega mucho la existencia, pero al mismo tiempo tiene una increíble necesidad de autoafirmarse y reafirmar su existencia ante los demás.

¹⁹⁶ Cristhian Chavero (Sangre y Cenizas) Entrevistado 28 agosto/1º. Septiembre 2004

¹⁹⁷ Adrián Gallardo, autodenominado “Nada”. Entrevistado 27 de septiembre 2004.

¹⁹⁸ Pere-Oriol Costa, et al. *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia). p. 142

Como se mencionó anteriormente, el dark busca la trascendencia personal, construir su propia realidad y su propia historia para no caer en la normalidad y en el olvido, que quizá resultaría peor que la misma muerte. Busca también la introspección, por eso la individualidad ocupa un lugar esencial dentro de esta cultura, pero al mismo tiempo y quizá contradictoriamente también busca la aceptación y el amor para aligerar esa soledad al parecer incurable, por eso algunos crean grupos donde pertenecer y donde encontrar lo que afuera no pueden, para compartir e intercambiar ideas, deseos, miedos, gustos y sentimientos parecidos, aunque hay quienes inmersos en su propio mundo interno se aíslan y no pretenden ni necesitan relacionarse con nadie, y así hay muchos casos.

Lo visto en este apartado con respecto a la finalidad u objetivo del dark es más bien a nivel general: busca rebelarse y escapar de, o evadir la realidad, que incluso a una gran mayoría deja de interesarle, pero toda esa indiferencia hacia el resto surge precisamente de su inconformidad, pero la propia convicción de que no hay solución a la descomposición del sistema, impulsa a optar otro tipo de rebelión y es justamente el apartarse de esa sociedad y de esa realidad insostenibles. De alguna manera ese sería el fin del dark como cultura y tendencia, no obstante también existen los intereses particulares de cada persona, grupo o colectivo, que tienen que ver más con la finalidad de la escena o movimiento específicamente; ya se habló un poco en el capítulo anterior respecto a las manifestaciones artísticas y se complementará en el último capítulo, pues todo es parte de lo mismo.

Para finalizar este capítulo, en términos generales, el dark sí es una cultura trágica, oscura y pesimista pero aún con todas esas características, el objetivo del dark como persona, no es hundirse en la depresión y autodestruirse precisamente, como muchas veces se piensa, al menos no en todos los casos o como fin último; el dark sí intenta mejorar la vida de uno mismo tanto en el plano físico o material como anímico, aunque su forma de hacerlo sea extraña o totalmente contraria a como lo hace o establece la sociedad. No sólo intenta sobrevivir, sino también vivir, pero verdadera e intensamente antes de que sea demasiado tarde, y sólo se puede lograr mediante esta forma y con ninguna otra que exista.

CAPÍTULO 4

¿DECADENCIA O CONSOLIDACIÓN?

4.1. EVOLUCIÓN DE LA ESCENA OSCURA EN MÉXICO.

La evolución más significativa de la cultura dark es su expansión a las diversas manifestaciones artísticas y culturales, ya que si bien al principio (finales de los ochenta) llegó como una corriente musical venida del extranjero, a partir de la segunda mitad de los noventa aparecieron bandas oscuras nacionales, además de que se fueron creando nuevas formas de expresión o manifestación¹⁹⁹. El desarrollo que ha tenido el dark como tendencia y como escena (o movimiento) ha sido lento pero progresivo a través de una década y media en México, por lo que quizá se tendría que hacer un recuento detallado de todo lo que ha sucedido en la escena, pero eso resultaría un poco difícil en esta investigación, no obstante sí se puede identificar a muy grandes rasgos los cambios más notorios que ha tenido esta cultura.

De alguna manera lo expuesto anteriormente es lo que caracteriza al dark hasta el momento, y todo ha sido parte de un lento proceso. El surgimiento y la evolución de la escena oscura en México, como grupo, tiene tanto sus ventajas como sus desventajas y todo es quizá parte del equilibrio, pero sobre estos aspectos tratarán los siguientes dos subcapítulos, pues en este apartado se mencionarán más bien los cambios más significativos y definitivos del dark, comparados con sus inicios: Cuando se adopta el dark en México únicamente era un pequeño grupo de seguidores de este tipo de música (post-punk o death rock), y que se reunían con el fin de escucharla, además de encontrar un refugio de todo lo que les parecía repugnante (de la sociedad y la cotidianidad): “eran como fiestas clandestinas, siempre se estaban consiguiendo casas abandonadas o con permiso, que los papás se fueron de fin de semana, o rentar bodegas, pero en zonas o en barrios pobres y problemáticos”²⁰⁰, lo que desembocaba en problemas con las bandas de aquellos lugares, en parte también por la estética extraña o poco común que los caracterizaba.

¹⁹⁹ Ver capítulo 2, *Manifestaciones artísticas y culturales*.

²⁰⁰ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

La indumentaria que identificaba a esta “pequeña comunidad de melómanos oscuros”²⁰¹ era muy creativa y original, influenciada por el legado punk de “*hazlo tú mismo*” o “*hazlo por ti mismo*” (do it yourself), no había ropa especializada o específica para el dark sino que cada quien inventaba o reinventaba su propio atuendo, lo que les daba mayor individualidad a aquellos pocos, pero verdaderos fanáticos del recién conocido tipo de música, surgido más de una década atrás. En pocas palabras: el gusto por la música oscura (extranjera), las fiestas clandestinas y poco después la diversidad de la vestimenta, fue lo que caracterizó el panorama oscuro en México hasta mediados de los noventa.

Quizá se podría considerar como el único suceso determinante y que marcó el inicio del desarrollo del dark en México, la visita de London After Midnight en junio de 1994 como se había mencionado, ya que a partir de entonces creció rápida y considerablemente el número de seguidores de esta corriente y muy pronto se creó finalmente una escena tal cual. Musicalmente hubo un avance muy significativo, pues del simple gusto por la música dark extranjera y las simples fiestas clandestinas, por mediados de los noventa surgieron bandas nacionales propias y como consecuencia directa, los eventos destinados a difundirlas entre el público mexicano, ya que en aquel entonces “había organizadores pero todos eran de eventos de grupos extranjeros, no había propiamente un organizador de grupos nacionales o de eventos para la gente de aquí”.²⁰²

Entre los que traían a bandas extranjeras se encontraban Arturo Saucedo y Carlos de la Peña, que integraban una organización llamada Goth Productions, antecesora de la actual Dilemma Entertainment (dirigido por Carlos de la Peña), y que es una empresa dedicada a promover e importar grupos extranjeros, en su mayoría europeos, de dark o gótico, black y death metal. Arturo Saucedo por su parte, trajo por ejemplo a Bauhaus y Love & Rockets, además de grupos etéreos, aprovechando su contacto con la compañía alemana Hyperium Records. Por otra parte, se encuentran también quienes facilitaron al público el acceso a la música oscura, alternativa y etérea, entre ellos: Jorge Barragán, Arturo Castillo, y Ernesto, de la Dark Sound (quizá primer tienda en importar este tipo de música).

²⁰¹ Daniel Drack. “Padre, hijo y espíritu”. Revista *Generación* (Vampiros...). p. 24

²⁰² Roberto Armenta (Producciones Abismo). Entrevistado 5 de octubre del 2004.

Para apoyo exclusivo de la escena nacional surgieron organizaciones muy destacadas, entre ellas: La Orden del Cister y Producciones Abismo, respecto a ésta última “probablemente fue la primer organización que trató de dar calidad a los eventos, empezaron a hacer volantes de muy buen nivel y buscaban espacios más dignos, empezaron a hacer en el foro Alicia, en el Alfil Negro, Rockotitlán, sitios así, más bares”²⁰³. Otros lugares donde se organizaron este tipo de eventos fueron el Tutti Fruti, La Pared, El Pasaje Secreto, el Bar Nueve, entre otros más, la mayoría de ellos ya desaparecidos. Abismo, en particular llegó a organizar cerca de 17 eventos durante dos años (junio 22 de 1995 al 1997); el último fue un segundo tributo a The Cure, en el Alicia (el primero fue en La Pared en 1995).

Respecto a la Orden del Cister, de la cual ya se habló anteriormente²⁰⁴, desde el principio tuvo como objetivo auto-promover el arte de sus integrantes (en su mayoría músicos), y buscar espacios o foros para tal fin, pero con eventos progresivamente de mayor calidad en cuanto a todo, lo que lo hace ser uno de los colectivos más destacados hoy en día por su incomparable e inagotable trabajo y aportación, y especialmente de su líder Daniel Drack, a lo largo de toda una década y hasta la fecha, siempre buscando abrir o acceder a más espacios para apoyar y difundir el arte de innumerables artistas de la escena oscura.

Muchos de los primeros grupos oscuros en México fueron muy destacados en cuanto a todo, tanto en calidad como número de seguidores, aunque actualmente ya no existen. Algunas bandas tenían tendencia hacia el etéreo como *Mal de Ojo* y *Lucerna*; otras tenían un sonido más dark como *Las Diecisiete Musas Envenenadas*, *Ático* y *La Divina Comedia*; *Estigia* también es considerado como uno de los mejores grupos de dark clásico que ha habido; y finalmente *Veneno para las Hadas*, cuya música y presentaciones eran de las predilectas de no pocas personas: “era muy etéreo pero era muy raro, denso, pero muy agradable”²⁰⁵.

²⁰³ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado 31 de agosto 2004.

²⁰⁴ Ver subcapítulo 2.4

²⁰⁵ Roberto Armenta (Producciones Abismo). Entrevistado el 5 de octubre del 2004.

Por el lado de la vestimenta, ha habido cambios constantes: a partir de la visita de London se comenzaron a utilizar atuendos más elegantes y andróginos, además del terciopelo y todo el estilo medieval, esto último debido en parte también a las fusiones de la música dark con el metal y el medieval. La manufactura casera fue sustituida por la “producción en serie” al aparecer boutiques y personas especializadas²⁰⁶ en la confección y venta de ropa gótica o dark, y todos los accesorios y objetos suplementarios de la estética oscura.

También a mediados de los noventa, con la fusión de los géneros musicales, se retomaron las leyendas y el folclore de la antigua Europa (nórdica, celta, griega, etc.), y por otra parte, todo lo relacionado con los vampiros, tanto la literatura, el cine y la estética²⁰⁷. Fue toda una serie de cambios iniciados a partir del primer boom del 94, no obstante el destape y expansión decisiva de la escena gótica ocurrió a finales de los 90 y principios del 2000, tiempo en que el dark se masificó absoluta y definitivamente: entró el mayor número de seguidores, y posiblemente fue en estos años el mayor auge de la estética gótica y vampírica (tomaron más fuerza también los juegos de rol Vampire); muchos se vestían y maquillaban como vampiros con colmillos y capas; aunque esto ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos años. Otra cuestión importante es que a pesar de que el cine comercial sigue explotando la imagen del vampiro, la estética gótica, oscura y el terror, ya no repercute, ni interesa tanto (o nada) a la escena oscura.

En el ámbito musical, a lo largo de más de una década ascendió gradualmente el número de bandas oscuras²⁰⁸, pero a la vez han desaparecido muchas, logrando sobrevivir largo tiempo sólo unas cuantas (El Clan, Valeria y Hocico, por ejemplo). También las fusiones o mezclas del dark con otros géneros como el metal, el medieval y el electro han sido muy evidentes en los grupos recientes. Se puede decir que los estilos que más peso tienen actualmente son, por un lado, el metal sinfónico, y por el otro el electro; mientras que el dark clásico y el etéreo se han dejado un poco de lado; además de que ya parece existir en la escena una especie de culto al Dj, y ahora hay dj's en abundancia.

²⁰⁶ Bertha Leyva, Hans Limbus, Brujas Dark, Nosferatu, Morth Dark, además de las Sex y Rock Shop.

²⁰⁷ Muy influenciados por la película *Entrevista con el Vampiro*, como se había mencionado anteriormente.

²⁰⁸ Ver subcapítulo 2.2

Como se comentaba al principio, la evolución más significativa del dark fue la aparición de múltiples manifestaciones: a la música se adhirió la vestimenta, luego se extendió a la literatura, el teatro y performance, la fotografía, la pintura y demás artes plásticas. Aparecieron programas de radio más enfocados o especializados en difundir la música oscura en sus diferentes géneros²⁰⁹; surgieron también programas de radio por Internet, además de múltiples sitios o páginas electrónicas especializadas en esta cultura. Las publicaciones, libros, revistas o fanzines, también se volvieron una expresión importante de la escena oscura.

En este último aspecto ha habido una evolución muy notable. Anteriormente surgieron muy buenas publicaciones enfocadas a la cultura oscura como Carmine Vampire, La Madrágora, Caligari, Azoth, Cpultura, Mysterium, Mystique, la mayoría ya desaparecidas. Posteriormente, dos publicaciones consolidadas o estables dentro de la escena han sido *Sangre y Cenizas* (antecesora de la revista *Dark*), y los plaquettes de autor, bajo el sello *Goliardos*. Y actualmente, (2005 al 2007) se encuentran nuevas revistas como son *Legión*, *Dark* y *Gótica*, éstas dos últimas ya en ámbitos comerciales, algo que anteriormente no se había logrado.

Han sido muchos los cambios que ha sufrido la escena en México, algunos positivos y otros no tanto²¹⁰, pero en general sí ha habido muchos avances, concretamente y en consideración de alguien que ha visto y vivido muy de cerca esta evolución son: el excelente nivel que se ha alcanzado por algunos en pintura o artes plásticas; ha habido grupos de muy buena calidad. Se han logrado eventos muy buenos [desde el diseño publicitario hasta los lugares donde se llevan a cabo, pasando por toda la organización y realización]. Ya hay, si no la aceptación, mucha más tolerancia de la sociedad hacia esta cultura [el encontrar revistas especializadas a nivel comercial es una prueba de ello]. Uno imprescindible, que ya es posible producir o grabar música en un mini estudio casero (con la computadora); y finalmente, salir de la clandestinidad, tener tres bares especializados en el under, algo que nunca había sucedido.²¹¹

²⁰⁹ *Gaveta 12*, de la ya desaparecida *Orbita 105.7*, y *Experimento Radio* (de Radio UNAM), por ejemplo.

²¹⁰ Ver penúltimo subcapítulo.

²¹¹ Daniel Drack (Orden del Clister) Entrevistado 31 de agosto 2004.

Dentro de esos cambios hay obviamente limitaciones, porque no todo es color de rosa, y además han evolucionado otros aspectos de la escena, pero a grandes rasgos los mencionados atrás son los más relevantes y significativos, que permiten hablar ya de una evolución verdadera, aunque lograda muy lentamente, tanto a nivel externo como a nivel interno; y sobre esto último, por ejemplo, respecto a la vestimenta: "hay una evolución de gente que es bien dark pero no se viste a la estética dark, ¿por qué?, porque no lo necesita, ya es una evolución en donde no te tienen que ver, o sea no tienes que decir -mira soy bien dark-, sino tú sabes que lo eres y eso basta para tí mismo y para quien te conoce también"²¹², y esto es un cambio muy importante ya que el dark es una cuestión personal o interna primeramente y es asumida como tal, así poco a poco el terciopelo se va abandonando y a veces la estética dark se va volviendo menos visible o evidente, lo que no significa que los darkies estén desapareciendo o que se encuentren ocultos.

Lo anterior es en sí una característica general de las tribus urbanas respecto a la máscara o disfraz (atuendo): "parece seguir una trayectoria modelo: inicialmente, en las primeras fases de la identidad de grupo, se suele adoptar de forma más estricta, cuidando especialmente los detalles que sirven para identificar al grupo. En un segundo momento, conforme el sujeto se ha introducido en la vida de la subcultura, el aspecto que hay que exhibir se interpretará de forma más personal"²¹³; justamente esto explica bien el por qué algunos abandonan un poco la estética dark en lo cotidiano, aunque no en los momentos más específicos de representación; recordando una vez más que el dark no es ni empezó con la vestimenta, aunque haya adquirido con el tiempo un papel muy significativo.

Finalmente queda profundizar un poco al interior de esta cultura, saber cómo se concibe a sí misma o cómo se auto-define ya que todo podría ser aún más sombrío de lo aparente, o al contrario. A continuación se verá el por qué se considera una *escena* o un *movimiento* a grandes rasgos, y en la penúltima parte se intentará llegar al objetivo esencial de esta investigación respecto a si está la escena o movimiento en consolidación o en decadencia, y que va intrínsecamente ligado con lo primero.

²¹² Carlos Camaleón (La Sangre de las Musas). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

²¹³ Pere-Oriol Costa, et al. *Tribus urbanas...* p. 139

4.2. ¿MOVIMIENTO O ESCENA DARK?

¿Movimiento o escena?, esa es la incógnita, o mejor dicho la disputa, que siempre ha existido respecto al dark dentro del propio círculo o grupo. Para algunos sí es un movimiento y es una escena de ese movimiento, para otros es sólo una escena y nunca ha sido lo primero. Las perspectivas varían en cada persona pero la mayoría coincide en que definitivamente sí es una escena, y en este apartado se verá el por qué se considera así, y al final, por qué es considerado un movimiento o no, aunque las razones más profundas se encuentran en el siguiente y penúltimo subcapítulo. A partir de aquí se desprenderán una serie de elementos o características respecto al dark, como cultura en conjunto, que quizá disperse, aunque sea un poco, aquella niebla que la envuelve, o, por el contrario, tal vez la intensifique muchísimo más.

Se iniciará con el aspecto más superficial y general para ir profundizando en lo particular. Una característica esencial de las subculturas urbanas, como también se les llama a este tipo de culturas, es el doble juego de la visibilidad y la exhibición, es decir, el “querer ver y querer ser visto”²¹⁴, materializado en una especie de representación teatral²¹⁵, donde intervienen tanto actores (vestuario, actitudes y actuaciones determinadas) como escenarios (espacio-tiempo) específicos. Metafóricamente es una puesta en escena, que sirve para crear y reafirmar la identidad tanto individual como grupal, que los distingue de los demás.

Así se va construyendo socialmente una realidad, es decir: *“las personas, interactuando unas con otras, van definiendo la situación o la realidad en que se encuentran”*²¹⁶, en otras palabras, mediante la interacción social las personas van creando su propia realidad y a su vez un escenario favorable para su representación, pero esto no es exclusivo del dark ni de alguna otra cultura juvenil únicamente, sino que, tanto la interacción social como la construcción social de la realidad, son inherentes a cualquier y todo grupo social.

²¹⁴ Pere-Oriol Costa. *Tribus urbanas*. p. 51

²¹⁵ En una tribu tienen lugar juegos de representaciones ... vedados a un individuo normal. *Ibidem*. p. 91.

²¹⁶ A lo que Peter Berger y Thomas Luckmann denominaron desde 1967: *Construcción social de la realidad*. John J. MacLonis, Ken Plummer. *Sociología*. p. 161

Para mayor proximidad al tema de estudio, se puede recurrir a la metáfora teatral que hace el investigador más importante de los enfoques microsociológicos, Erving Goffman, para entender mejor la interacción social: "imaginándonos que cuando estamos interactuando con otras personas en la vida cotidiana, estamos haciendo como los actores de teatro, esto es, representando un papel en un escenario, [lo que] equivale a la *presentación de la persona* en el mundo real; pues al igual que el actor de teatro tiene que esforzarse para hacer creíble su personaje, una persona en la vida cotidiana se tiene que esforzar para crear unas determinadas impresiones sobre otras personas y así hacer creíble la imagen que quiere dar de sí misma"²¹⁷.

Existen dos elementos básicos que intervienen en la interacción social: el *estatus* (posición social)²¹⁸ que ocupa un individuo y que los demás reconocen), y el *rol* (la conducta que se espera de una persona según su estatus). De acuerdo a la perspectiva dramática de Goffman: el estatus sería el personaje representado en la obra y el rol sería el diálogo [o actuaciones] que dan credibilidad al personaje, pero en toda interacción social *cada personaje es audiencia* al mismo tiempo, ya que evalúa cómo representan los demás su papel, y también cómo lo representa él mismo²¹⁹.

Específicamente en el dark se da la *interacción social* justo, y aún más exageradamente, como una *representación teatral o dramática*: "hay una escena, es un escenario [donde] te ves, pasas a ver, eres visto y ves"²²⁰; hay personajes o actores desempeñando sus respectivos roles, hay escenarios y momentos específicos, y hay un público. Explícitamente a lo largo de estas páginas se ha hablado de aquellos elementos que integran desde lo más general, como son predilecciones e influencias hasta la parte artística y creativa de la escena oscura, (bandas, publicaciones y todas las diversas manifestaciones). Por otra parte, el dark recurre a una amplia simbología, desde el vestuario hasta la ideología y actitudes, siempre intenta representar algo, sea consciente o inconscientemente, y esto termina siendo una total y absoluta interacción simbólica.

²¹⁷ John J. Macdonald, Ken Plummer. *Sociología*, p. 164

²¹⁸ Es decir, las responsabilidades, privilegios y expectativas que acompañan a esa posición. *Ibidem*, p. 158

²¹⁹ Aquí son fundamentales "los escenarios, el uso del lenguaje verbal y no verbal, o las estrategias que utilizan las personas para hacer creíbles sus papeles". *Ibidem*, p. 174

²²⁰ Christian Chavero (Sangre y Cenizas) Entrevistado 28 de agosto/1º de septiembre 2004

Independientemente de que se encuentren las artes escénicas dentro de sus manifestaciones artísticas, existe un vínculo muy fuerte y evidente del dark con el teatro: “el dark es completamente teatral, desde el maquillaje, el vestuario, agarra un nick name, interpreta un personaje; siempre es un juego de caretas, una mascarada, un estar cambiando de papel y de actitud, y el teatro está infinitamente relacionado, (...) hasta los grupos de rock, ya con lo del performance, El Clan, simplemente Lacrimosa es sumamente teatral, la música de Lacrimosa es como para teatro (...)”²²¹. Cada individuo asume el personaje que quiere interpretar dentro del juego y entre todos construyen una realidad.

Aquí ya entraría lo relativo al dark como un todo o conjunto. Concretamente la utilización del término “escena” podría tener un doble significado: para referirse a toda la gente que está involucrada, incluyendo creadores o artistas y público, o bien únicamente para aludir a los “actores o personajes” concretos, es decir sólo aquellos que tienen alguna participación artística o cultural y que la muestran a los demás. Aunque en términos muy generales, se podría llamar “escena” a todo y todos los que integran esta cultura, tanto creadores como público o seguidores, no obstante sí es muy evidente la división entre una y otra parte, y precisamente ahí empiezan muchos conflictos, como se verá más adelante.

Tal vez también sería relevante decir que muchas veces los *medios masivos* contribuyen en cierta forma a la creación de este tipo de escenas: “Los medios de comunicación juegan aquí un papel decisivo ayudando a la construcción social de las tribus (...), cuando por ejemplo se publica en un periódico un reportaje sobre las *tribus urbanas*, se construye una realidad formada por unos cuantos sujetos protagonistas, incluso con un verdadero bautizo de tribus: los rockers (...), y así sucesivamente, según la competencia o la imaginación del reportero. En este sentido los enunciados periodísticos ayudan a realizar la *existencia* de las tribus”²²²; exactamente eso sucedió con el dark: la prensa inglesa especializada se encargó, desde el principio, de etiquetar la nueva corriente musical como *gothic*, incluyendo a las propias bandas, y enseguida a sus seguidores también.

²²¹ Adrián Gallardo (actor de teatro). Entrevistado 27 de septiembre 2004.

²²² Pere-Oriol Costa. *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. p. 93

Antes de la introducción del término *gothic*, en Inglaterra, no había ninguna escena dark o por lo menos no existía ni se consideraba como tal; sólo había grupos muy diversos que habían evolucionado su música sin preocuparse por definir su estilo ni mucho menos por encasillarse en determinado género, de ahí que la mayoría de bandas oscuras iniciadoras renieguen de ese término y se resistan a pertenecer a una escena o movimiento oscuro. Por otra parte, la misma etiqueta *gótico* contribuyó no sólo al inicio de una escena oscura, sino además *gótica* tal cual, ya que como era de esperarse, el término aludió al gótico ojival, generando una serie de confusiones y malentendidos, y a partir de entonces se comenzó a retomar toda la estética propiamente del medioevo tanto la vestimenta, como el gusto hacia el arte, además de la literatura gótica del Romanticismo.

Regresando al caso concreto de México, como se mencionó atrás, fue el boom del 94 (con la visita de London) lo que impulsó a la inmediata integración de una escena propia, con la participación cada vez mayor de personajes o creadores en distintos ámbitos, se generó todo tipo de cosas, incluyendo la masificación de seguidores. En cuanto al público resulta mucho más difícil hablar algo concreto ya que es y siempre ha sido la parte más efímera de la escena, por ello estas páginas hablan sobre generalidades, pero también de personajes específicos, ya que desde una perspectiva lógica: “la fuerza de la escena, como son los grupos, los pintores, (...) la escena es la gente que la crea, los creadores, no una masa”²²³, los que aportan algo son quienes realmente hacen posible la existencia de una escena, pues es la gente más comprometida con el dark.

Justamente aquí ya entraría la cuestión de si es o no un movimiento, que tiene que ver tanto con sus características internas y externas como con su finalidad. Ya en el capítulo anterior²²⁴ se adelantó un poco qué es lo que pretende el dark respecto a la sociedad restante; busca rebelarse pero no directa o agresivamente, sino apartándose de ella hasta donde sea posible, incluidos los discursos, normas y valores que dominan, asumiendo unos propios y creando una realidad distinta; su lucha es simbólica, y por eso es difícil decidir si es o no un movimiento, ya que para empezar se trata de una cultura muy *individualista*.

²²³ Daniel Drack (Orden del Cister) Entrevistado 31 de agosto 2004.

²²⁴ Ver subcapítulo 3.4 *Finalidad del dark*.

Podría ser útil analizarlo desde varias perspectivas, de ser tal: ¿qué clase de movimiento sería?: ¿social, contracultural o artístico?, de ser alguno de los dos primeros, de entrada, tendría que cumplir un requisito básico: perseguir un fin común respecto a la sociedad o el sistema, lo que obliga necesariamente regresar al punto de partida²²⁵. Los sociólogos clasifican a los movimientos sociales de acuerdo a dos variables: según el grupo al que se dirige el movimiento (ya sea aquellos que intentan cambiar actitudes, comportamientos o modos de vida de grupos específicos de la sociedad; o aquellos que quieren intervenir sobre toda la población); y de acuerdo a la amplitud de los cambios que quieran realizar (algunos que sólo se enfocan a cambiar algunos aspectos superficiales de nuestra forma de vida; y otros que pretenden una transformación radical de la sociedad). En resumen, todos buscan un *cambio social*.²²⁶

De ser un movimiento el dark, no correspondería propiamente a uno social porque para empezar no intenta cambiarle nada al sistema ni a la sociedad: “realmente no nos importa la sociedad, no nos importa la política porque no creemos en ella, porque no creemos que realmente alguien pueda soportar el peso del poder en México y no corromperse, porque conocemos a las instituciones, nos han dado la espalda y sabemos que no les importamos (...), entonces les pagamos con la misma moneda, (...) no le gusta a la sociedad, pues es que la sociedad no nos gusta, ¿para qué queremos gustarle?; entonces es social porque somos un grupo de gente que nos juntamos y nos hacemos a un lado (...) pero no es un movimiento social, nunca hemos intentado cambiarle nada al sistema porque no creemos que se pueda cambiar, porque en México en verdad está muy podrido, pero también por eso se da el dark”²²⁷. Lo que intenta expresar el dark es precisamente toda esa inconformidad, aunque por tratarse de una lucha más bien simbólica, resulta difícil considerarlo como un movimiento social en el sentido estricto de la definición.

²²⁵ Ver primer subcapítulo.

²²⁶ Existen movimientos alternativos, de salvación o redención, reformistas y revolucionarios. John J. Macionis, Ken Plummer. *Sociología*. pp. 443 y 448.

²²⁷ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevistado 31 de agosto 2004.

Otra característica por la cual el dark tampoco coincidiría en la categoría de los movimientos sociales es que como grupo no persigue un objetivo común o específico, y por lo mismo tampoco tiene líderes que lo dirijan o que determinen qué hay que hacer y cómo hay que lograrlo. El dark es más bien un grupo social a partir de coincidencias: “casualmente los darkies tenemos objetivos comunes, hay generalidades entre nosotros, pero esta tendencia y estos intereses son casuales, no nos ponemos de acuerdo [en que] - vamos a ser tristes o vamos a hacer ruido con nuestro aspecto-, o sea cada quien por separado. Eso podría ser bello, que casualmente tengamos intereses comunes, objetivos parecidos (...), pero son similares nuestros objetivos, no todos son iguales”²²⁸.

Algo que también diferenciaría al dark de los movimientos sociales sería que tampoco y mucho menos se interesa por captar a nuevos adeptos: “es un grupo social a partir de que todos los que estamos dentro nos identificamos con tópicos que pueden ser filosóficos, artísticos o culturales, [pero] el dark no quiere que cambies; a una persona dark no le interesa si tu eres dark, él se considera dark y no le interesa si tu cambias o no, no te quiere convencer de nada, entonces en este sentido no creo que haya algo que perseguir en común, sino es identificar eso interiormente, encontrarlo en ti mismo y a medida de eso decir -pues hay alguien que se parece a mí-, pero nadie reconoce que el otro sea igual o que quieran lo mismo, sino que simplemente hay fines parecidos”²²⁹.

No obstante, entre las tantas similitudes dentro del dark, existe algo, quizá inconsciente, que identifica a muchas personas, aunque obviamente no es un fin u objetivo establecido: “como escena dark sí hay un punto en común: todos buscamos una familia (...), buscamos sentirnos un poco menos solos o acompañarnos en nuestra soledad, hacer una soledad compartida (...)”²³⁰, sin embargo, “podemos estar todos juntos uniendo nuestras soledades pero el sentido de soledad nunca se pierde, yo voy a seguir siendo un alma solitaria y si me acompañas en la soledad, vamos a ser dos soledades, pero no vamos a ser dos seres que van a encontrarse para cambiar el mundo o una cosa así”²³¹.

²²⁸ Cristhian Chavero (Director de la revista Sangre y Cenizas) 28 agosto/1º septiembre 2004

²²⁹ Carlos Camaleón (Sangre de las Musas). Entrevistado 4 de agosto 2004.

²³⁰ Adrián Gallardo (actor y escritor) Entrevistado 27 de septiembre 2004.

²³¹ Carlos Camaleón. Entrevista citada.

El contenido de la página anterior clarifica que la cultura dark no pretende cambiar nada respecto al sistema o la demás gente, y que es social porque es un grupo de personas con características y objetivos parecidos, más no iguales, pero estos fines son aún más concretos y están más enfocados al interior de la propia escena, alejados totalmente del núcleo de la sociedad. Se pueda considerar un movimiento o no, no cabe duda de que el dark sí es una cultura, es un mundo, una realidad creada por sus miembros para sí mismos, no para la demás gente, pero de alguna manera su lucha sí está enfocada al exterior, a demostrarle a los demás su inconformidad, apartándose precisamente de ellos.

Por otra parte, existe la cuestión de si el dark es o no una contracultura. Si se recurre a una definición formal de *contracultura*²³², el dark sí sería contracultura porque no está de acuerdo con los parámetros establecidos por la sociedad y lo demuestra simbólicamente, con sus manifestaciones culturales, sin embargo hay otra cuestión muy cierta: dentro de la escena muchos no lo consideran contracultural, sino más bien cultural, por lo siguiente: "la contracultura como concepto puede ser limitante, puede ser válido como categoría si tú no quieres ser muy específico y quieres decir: -es contracultura, underground, cultura periférica, grupo juvenil-, pero la contracultura, en el nombre lleva la penitencia, cuando tú intentas ser contrario, ser diferente sólo porque quieres ser contrario, ser diferente y no porque te nace, te limitas, te sesgas, entonces como un movimiento artístico y social, muy individual, si estás tan preocupado por llevar la contra puede ser que no sea lo más honesto tu trabajo porque estás empeñado en llevar la contra"²³³.

Lo anterior es una perspectiva muy válida, ya que el dark evidentemente está en contra de muchas cosas y sus manifestaciones lo demuestran de una u otra forma, pero su finalidad no es precisamente *estar en contra*. Habría que recordar también el concepto de cultura²³⁴, pero a grandes rasgos más que ser contracultural el dark intenta ser una cultura, crear una cultura propia, por eso recurre a diversas manifestaciones artísticas y culturales, y además retoma y revalora infinidad de aspectos de toda la cultura universal, aunque sean la mayoría de tendencias oscuras, pero por eso mismo es cultura *dark*.

²³² Ver primer subcapítulo.

²³³ Cristhian Chavero. Entrevista citada.

²³⁴ Ver subcapítulo primero.

El dark más que oponerse a la cultura vigente, podría ser un movimiento cuyo fin es la cultura en sí, la cultura oscura específicamente, es un movimiento *de cultura*, y además es una escena o un movimiento artístico y ésto es lo que cuenta más: que se expresa artísticamente sin preocuparse tanto por la sociedad sino más bien por expresar todo lo que uno trae dentro de sí. Si lo que produce y crea el dark reúne o no las características técnicas y estéticas para poder considerarlo arte, sería tarea de los críticos de arte definirlo, pero mientras tanto sí podría ser un movimiento artístico; es una tendencia artística y cultural.

Finalmente queda la parte más significativa e interesante de este tema, la autocrítica o el cómo se concibe la propia escena oscura a sí misma, apartando un poco si pretende o no expresarse en contra de la sociedad y el sistema. La cultura dark es un pequeño mundo con sus pros y contras, como en todo grupo social, y más aún, son admitidos con toda honestidad por algunos de sus integrantes importantes, siendo esa precisamente otra característica del dark, que dentro de la propia escena existe, pese a todo, la auto reflexión y preocupación por lo que está sucediendo con esta cultura.

Para empezar, algunos, si no es que una gran mayoría, no consideran al dark como un movimiento, sino únicamente como una escena por diversas razones: “yo la verdad creo que nunca ha sido un movimiento, yo creo que ha habido momentos buenos de la escena y ya, pero es que un movimiento implica más: implica producción, implica cambio, implica generación de cosas, implica *movimiento*, y aquí no lo ha habido. Ha habido buenos chispazos, buenos eventos, buenos festivales, sí han venido todos los grupos extranjeros que uno quiera, pero yo creo que la *generación de arte propio* es lo que hace un movimiento; es tan pobre la producción de discos, (...) pintores son un puñado, escritores no hay [sólo unos pocos], entonces ¿Cómo puede ser un movimiento que no genera nada?, siempre ha sido una escena, siempre han sido unos pocos haciendo arte”²³⁵; ésta perspectiva se enfoca directamente a las cuestiones artísticas y culturales: el problema que impide la existencia de un verdadero movimiento es que hay muy poca producción o creación, y por lo tanto no alcanza a repercutir o a trascender tanto en la sociedad, como los verdaderos movimientos, en este caso artísticos (como el Romántico o el Surrealista, por ejemplo).

²³⁵ Daniel Drack. Entrevista citada.

De acuerdo al enfoque anterior, esa escasez en la creación de arte se puede ver en dos sentidos: por una parte, son muy pocos los artistas (y creadores) que hay dentro de la escena y por la otra, es muy poca la producción en sí. En otras palabras, existe una gran contradicción: en el caso de los pintores, ellos sí tienen un vasto repertorio de obras (y de excelente nivel), el problema es que son muy pocos esos pintores; en cambio, en el caso de la música, existen quizá muchas bandas, la desventaja es que muy pocas han logrado grabar discos y las que lo han hecho, tienen sólo uno o dos discos a lo mucho, a excepción de Hocico (de electrónico) que tiene alrededor de 14 discos producidos. Respecto a los escritores, como se vio en el segundo capítulo, son contados aquellos que han logrado publicar. Aquí no importa tanto si hay un fin común, sino la escasa producción de arte.

Desde otra perspectiva no muy lejana a la anterior, hace falta un líder, por ejemplo un grupo punta de lanza del dark, como lo fue Bauhaus en Inglaterra, en México no lo hay ni lo ha habido, así como ningún tipo de líder, y a eso se une, además, el no moverse realmente para conseguir cosas y espacios propios, más no simbólicos. Para poder considerarse un movimiento implicaría “que la gente se esté moviendo”²³⁶, que tuviéramos cosas realmente de nosotros, que no tuviéramos que estar siempre tocando o haciendo eventos en cosas prestadas; necesitamos obras: [por ejemplo] que hubiera diez producciones de música al año, diez compactos nuevos, que hubiera cinco libros al año nuevos, que hubiera una compañía seria de teatro en la ciudad dark (...) y que la gente nos tome en serio porque no pasamos todavía de ser una nota de Halloween”²³⁷.

Para otros, el problema es la ausencia de un fin común o de una dirección bien definida, hacia donde todos vayan, aunque sería bueno recordar que el dark, por naturaleza, es individualista y esto justamente dificulta que todos puedan y quieran perseguir un mismo fin. Aunque la existencia de bandas musicales, colectivos y otros grupos, demuestra que sí hay personas unidas, con intereses y objetivos comunes, aunque sean a veces muy distintos de los otros, pero ya hay una organización real, estable y visible dentro de la escena.

²³⁶ Es decir, estar organizados, que hubiera una institución o que hubiera un dark con un cargo público en cultura para lograr cosas, tener foros reales de discusión, que hubiera un programa de televisión dedicado al dark, una página en el periódico, tener programas de apoyo para las madres solteras o los niños violados o maltratados, que hubiera más maestros dark, más ejecutivos dark, que la gente se uniera y moviera cosas.

²³⁷ Adrián Gallardo. Entrevista citada.

Regresando a lo de la inexistencia de un fin común, resultaría incluso muy pretencioso o absurdo que alguien intentara establecerlo, ya que el dark fomenta la libertad, el no someterse a las normas o alienarse como el resto de la sociedad, y ésta puede ser una de las razones más lógicas que explicarían quizá la falta de un objetivo último y común a todos, porque caería precisamente en eso que tanto detesta: en la homogenización. El dark es una cultura completamente heterogénea, y sus múltiples manifestaciones lo demuestran, no tendría ningún sentido intentar perseguir una misma finalidad cuando no es lo mismo, ni remotamente parecido, hacer música, que pintar, hacer una revista, presentar un performance u organizar eventos, por ejemplo.

Lo que sí es muy relevante es que los artistas y creadores de la escena sí intentan y pretenden algo específico y común: que su arte realmente alcance una apreciación, y como el público mexicano es muy extraño, las expectativas a futuro se enfocan más bien hacia el exterior: “desgraciadamente el fin de todos es salir del país, es buscar todo lo que no nos da el público de aquí y buscarlo en Europa principalmente, creo que a nadie le interesa Estados Unidos definitivamente, y todos más bien, la mirada está en Europa y en poder lograr lo que Hocico²³⁸, para ser exactos”²³⁹.

Con la idea anterior se puede llegar a una pequeña conclusión, respecto al por qué no puede ser considerado un movimiento: hay poca producción de arte, pero habría que ver también ¿por qué hay poca producción de arte? La falta de infraestructura podría ser una causa importante, pero aparte de esa, existe aún otra mayor, adelantando un poco el último apartado: la falta de interés y de apoyo por parte del público obscuro a los propios artistas y creadores de la escena nacional. En otras palabras, hay en México un público fiel para todas las bandas extranjeras pero no hay público para la escena nacional, y si lo hay es muy reducido, entonces ¿cómo podría haber más producción de obras, cuando no hay un verdadero público que lo aprecie, lo apoye o lo aliente, sumado a un sinnúmero de adversidades?, y esto conduce finalmente a la interrogante esencial de este trabajo: *¿Está el movimiento dark en consolidación o en decadencia?*.

²³⁸ Es decir, traspasar las fronteras, y encontrar un público de verdad que aprecie su arte, aunque sea en el extranjero, como lo hizo este grupo, siendo Europa (Alemania), donde se encuentra su principal audiencia.

²³⁹ Daniel Drack. Entrevista citada.

4.3. ¿DECADENCIA O CONSOLIDACIÓN DE LA ESCENA DARK?

Individualismo, ignorancia, moda, estandarización, desinformación, egocentrismo, compromiso, interés, arte, sensibilidad, vacío, indiferencia, esperanza, miedo, organización, masificación, exclusivismo, prejuicios, pesimismo, son sólo pocos de los múltiples factores que se contraponen para responder la interrogante que titula a este penúltimo apartado. Se dice con frecuencia que el dark es una cultura en decadencia y que difícilmente podría hablarse de una consolidación, la razón podría estar implícita o al menos ir ligada con el subcapítulo anterior, respecto a por qué el dark es considerado más bien una escena y no tanto un movimiento: *Siempre han sido unos pocos haciendo arte*, podría explicar muchas cosas, aunque no precisamente todo.

En realidad, existe una cadena interminable de aspectos, que intervienen en la situación actual de la cultura oscura, como se irá observando existen tanto positivos como negativos, recordando que lo bueno y lo malo son parte del equilibrio de las cosas. No obstante aquí parece haber el predominio de uno sobre otro y con ello, a lo largo de estas páginas se podrá determinar (o suponer) si la escena dark está en decadencia o en consolidación, tomando muy en cuenta las perspectivas de algunos de sus miembros clave. Como en todo, sería preferible comenzar por lo negativo, y en este caso exuberante, para pasar después al lado opuesto, que caracteriza a la cultura dark.

Casualmente aquellos aspectos perjudiciales del dark irán de lo general a lo particular, es decir del exterior (público) al interior (artistas y creadores) de la escena, y es justamente en esta última parte donde la realidad de esta cultura irá tornándose quizá un poco menos trágica o deprimente, aunque, como se verá en el transcurso de estas páginas, muchos elementos están vinculados de manera intrínseca, sean positivos o negativos, es decir, unos conducen a otros necesariamente, y todos son causa y efecto al mismo tiempo. La *masificación* de la escena oscura podría ser un punto de partida, pero no tanto por el hecho de expandirse el número de seguidores, sino más bien por toda la serie de efectos negativos que implicó.

Una consecuencia casi adyacente a la masificación del dark fue, y es, la *estandarización* en todos los aspectos, desde la vestimenta hasta la música, literatura, ideas, sentimientos y actitudes. Ahora, con la evolución que ha sufrido el dark, se hace todo lo contrario de lo que era en sus inicios²⁴⁰: “primero te acercabas por la música, y ya después te ibas integrando en cuanto a la vestimenta o cosas por el estilo, o tu participación en algo, y eso pasaba con todo el mundo, era un fanatismo increíble hacia esta música, y hoy en día pues desgraciadamente es al contrario, primero se viste de negro la gente y después averigua de qué se trata. Antes la melancolía, las fiestas eran sitios para refugiarte de todo lo que no te gustaba de la sociedad. Ahora las fiestas son exactamente lo mismo que todas las demás fiestas, salvo que todos se visten de negro, pero van a lo mismo: van a ligar, a emborracharse y a bailar”²⁴¹.

Con la venta y producción al por mayor de ropa dark se abandonó toda creatividad y originalidad para convertirse en un cliché, pues si bien antes cada quien inventaba su estilo único, ahora sólo basta ir a cualquier boutique especializada y comprar una de las tantas prendas idénticas que hay, propias y específicas para el dark. La vestimenta pasó a ser lo primordial e indispensable para muchos seguidores, antes que la música, literatura y demás. Y la música, que fue al inicio lo esencial, pasó a un segundo término, para complementar aquella estética bella, extraordinaria y elegante. Las fiestas dejaron de ser el escape de la repugnante cotidianidad para convertirse en la misma cotidianidad.

La estandarización abarcó todo: “está empezando a haber ropa específica para el dark, música específica para el dark, libros específicos para el dark, actitudes específicas para el dark y eso es muy peligroso porque se está haciendo todo lo contrario, o sea la base del movimiento oscuro en Europa, que fue contestatario, social, es precisamente eso, la anarquía, la diversidad, luchar por la identidad, luchar por la libertad de pensamiento”²⁴². En el dark se está perdiendo lentamente esa individualidad y esa lucha, y con tanta uniformidad se desvanece el sentido, hasta caer en la *trivialidad*, haciéndose incomprensible para una inmensa mayoría.

²⁴⁰ En México, fue desde finales de los ochenta hasta la primera mitad de los noventa, aproximadamente.

²⁴¹ Daniel Drack. Entrevista citada.

²⁴² Guillermo García Vega (Vocalista de Sinestesia). Entrevistado el 11 de junio del 2004.

De la libertad que fomentaba el dark en sus inicios, de *ser uno mismo y hacerlo uno mismo*, se cayó finalmente en una especie de alienación: en el *estereotipo*, justo lo que tanto rechazaba. Pero lo más grave quizá no es que esté plagado de estereotipos (sobre todo en cuanto a vestimenta), sino que también se ha convertido en una *moda* o pura *pose*, es decir, de gente disfrazada como dark, adoptando falsas personalidades, cuando carecen de una verdadera identidad, preocupados por lucir externamente lo más oscuro posible pero sin ningún sustento ideológico real. Son este tipo de personas, que adoptan el dark como una moda²⁴³, quienes entran y salen constantemente, aligerando o destruyendo el significado real de la cultura oscura, por eso el público dark o la gran generalidad (descartando a los artistas y creadores), adopta un carácter efímero permanente.

Así es como muchos, seducidos por la imagen del vampiro o la estética del muerto, lo adoptan como moda sin preocuparse por investigar un poco más allá, y peor aún es que precisamente por éste y para éste tipo de personas, que la gran industria cinematográfica explota al dark, para fines netamente lucrativos: “me parece muy malo que de repente haya gente que tome esto como si fuera algo estéticamente efectivo para vender productos y como si fuera una marca más, como si fuera eso la nueva moda y mucha gente lo ha hecho y a niveles internacionales: Hollywood lanza *Underworld*, por ejemplo, y tiene mucha estética dark, pero está vacía, no tiene ningún contenido y creo que esto es un problema, que mucha gente lo agarra de moda [y para comercializar] y no tiene nada que ver”²⁴⁴.

Se dice que “así como las masas están en perpetua efervescencia, las tribus que cristalizan en ella no son estables, y las personas que las componen pueden evolucionar de unas a otras; [es] su perfecta mutabilidad. Su transformación constante (...) en esencia, es su capacidad para la mudanza, su fragilidad y superficialidad, lo que permite que se constituyan”²⁴⁵. Tal parece que el dark cumple estas características por el lado de la masa que, con su inconstancia, se muestra como lo más superficial de la escena, aunque quizá no importe tanto ésto, porque aunque sea precario o transitorio, el público siempre existe, pero finalmente son los artistas y creadores lo más importante y esencial de esta cultura.

²⁴³ Y toda moda es pasajera y superficial.

²⁴⁴ Carlos Camaleón (La Sangre de las Musas). Entrevista citada.

²⁴⁵ Pere-Oriol Costa. *Tribus urbanas...* Ed. Paidós. España. 1ª. ed. 1996 pp. 33 y 95-96.

Todo lo relativo a la moda, la superficialidad, la sobre explotación del look o la pose, va muy ligado íntimamente a otra cuestión, al peor quizá de todos los males que padece aún la escena oscura: la *ignorancia*, tanto de la gente ajena, como de la escena misma, respecto al dark, aunque también cabría preguntar ¿a qué se debe tanta ignorancia?, una respuesta inmediata sería por la falta de información o la desinformación. La masificación de la escena durante más de una década no ha bastado para llenar o destruir ese vacío inmenso de información. La ausencia de publicaciones, programas, documentales o libros que transmitan el verdadero significado y sentido del dark sigue dominando hoy en día, pese al número cada vez más creciente de seguidores.

Entonces, ¿cómo podría informarse la gente si no existe mucha información seria o formal respecto al dark?: “hasta el momento lo único que ha salido de información sobre dark: uno que otro artículo de *Sangre y Cenizas*, tres números dedicados al dark en *Generación*²⁴⁶ y nosotros publicamos un número de dark que escribió Ricardo Ham en *Los Duendes de Eva*, fuera de eso, no hay información seria de Dark”²⁴⁷, sumado también a que es ya hasta imposible conseguir uno de tales números de la revista *Generación*, que están totalmente agotados. Por otra parte, existen muchas páginas en Internet, pero la mayoría son repetitivas o copias, además de que no todos tienen acceso a este medio.

Finalmente, existe mucha *información errónea* acerca del dark, que muchas personas y medios masivos, en conjunto, se han encargado de difundir, tanto fuera como dentro de la propia escena: “llegan a cualquier fulano que ven vestido de negro: ¿qué es el dark?, - no, pues soy un vampiro y bebo sangre-, y aventándose cualquier choro, entonces eso es lo malo, que también estos grandes medios de comunicación agarran a cualquier fulano sin conocer nada y como puede ser alguien que esté relacionado o como puede ser alguien que por primera vez se vista de negro”²⁴⁸, y esto es muy frecuente que suceda con los medios, lo que resulta mucho peor que no transmitir de plano nada, ya que de por sí la gente tiene una mala concepción del dark y con ésto se crea aún más prejuicios sobre él.

²⁴⁶ En realidad han sido dos números dedicados al dark, más una reedición del primero: *Dark*, en el 2001, la reedición de éste en el 2003, titulado *Dark 2*, y *Vampiros y otras criaturas de la noche*, en el 2004.

²⁴⁷ Carlos Camaleón. Entrevistado 4 de agosto 2004. (refiriéndose hasta el año 2004).

²⁴⁸ Entrevista citada.

Es entonces debido a la *ignorancia*, tanto de la propia escena como de la gente externa y de los medios masivos de comunicación, que la cultura dark está deteriorada tanto interna como externamente, reforzando la idea anterior: [es] “la ignorancia del público, (...) les encanta en la tele ir y entrevistar al más fachoso del Chopo y obviamente es el más ignorante, porque (...) sabemos que no importa no ir de negro a asarnos a las doce del día al sol, y bueno, me pongo una camisa blanca y ¿cuál es el problema?, (...) entonces es ignorancia, obviamente al que más fachas tenga, al más ridículo es al que le pregunta la gente y si éste no sabe nada pues ¿qué puede decir?, puras tonterías, y son la mayoría, porque por doscientos, trescientos artistas que haya, pues hay tres mil público o neonato, entonces, pues es la ignorancia de la escena misma”²⁴⁹, y los medios se han encargado íntegramente de ridiculizar a la cultura dark al exterior con esas transmisiones.

Sumado a la ignorancia por la ausencia de información, existe mucha *tergiversación* de la misma al interior de la escena. Mucha gente o supuestos colectivos, que intentan aprovecharse de los demás (sobre todo de los más chicos que se quieren acercar al dark), inventan cientos de mentiras respecto a qué es el dark o cómo ser dark y los neófitos ingenuos se la creen y caen en el engaño: “(...) el fanatismo de -yo soy bien dark y me corto las venas y soy autodestructivo nada más porque tengo que serlo, no porque me nace-, ese es como que el lado oscuro de [ciertos] colectivos: el fanatismo, la esclavitud, sobre todo las chicas sufren mucho porque sí es bien común que llegue alguien [y les diga]: -yo te voy a enseñar a hacer performance, (...) a hacer música, (...) a ser dj, pero pues móchate-”²⁵⁰.

Ejemplos de lo anterior, respecto al fanatismo, la ignorancia y la tergiversación de la poca información, son las lamentables conductas de muchos bajo sus máscaras de dark: ritos de iniciación, sacrificios de animales, ingerir sangre (humana o animal), orgías, adoración a demonios o a Satán, vínculo con sectas, adopción de falsas personalidades como el creer que son vampiros de verdad, visitas nocturnas a panteones para iniciarse, entre un sin fin de actos que obviamente no tienen nada que ver con el dark, aunque muchas personas traten de hacerlo parecer así, y muchas otras lo crean de verdad.

²⁴⁹ Daniel Drack (Orden del Cister). Entrevista citada.

²⁵⁰ Adrián Gallardo (actor). Entrevistado 27 de septiembre 2004.

Pero debe quedar muy claro que aquellas personas, grupos o supuestos colectivos²⁵¹, perjudican y han distorsionado la escena dark hasta el extremo, porque en verdad no tienen idea de nada y lejos de aportar algo, crean una falsa y negativa imagen de la escena al exterior, y al interior dañan (a veces irreparablemente) a los incautos que les creen, que a su vez terminan por ridiculizar al dark frente a los demás con su ignorancia. Pero como se ha dicho antes, en el dark no hay afiliación y por lo mismo sería difícil o imposible sacar a este tipo de personas. Lo peor es que también los medios masivos caen (con toda conciencia, tal vez) y contribuyen justamente a transmitir esa ignorancia, esa información tergiversada y aquellos mitos en torno al dark al resto de la gente que, por consiguiente, no termina de satanizar a esta cultura o simplemente de burlarse de ella, sin tomarla jamás en serio.

De alguna forma, todo este problema de la desinformación e ignorancia repercute en varios ámbitos del dark, obstaculizando un avance verdadero, por ejemplo, en lo referente a la creación, ya que ambos, tanto creadores como público, son indispensables para completar el acto. Pero el público, en su mayoría, no ha tomado muy en serio su papel dentro de la escena, como se verá más adelante. Por eso resulta inevitable separar cuando se habla de uno u otro, porque realmente parece que el público va en dirección opuesta a la de los artistas, quienes sí adoptan y desempeñan su rol dentro del dark, aunque obviamente también han tenido sus adversidades como se verá en seguida.

Además de masificarse, el dark se expandió a otras manifestaciones artísticas (aparte de la música): literatura, pintura, teatro y performance, principalmente. El problema radica en que, por un lado, es aún muy poca la participación de dichas artes, y por el otro, que aún falta estudio que respalde a la mayoría: "aquí hay como un vínculo muy profundo, aunque no lo presenten de manera profesional, hacia la literatura, (...) aunque [muchos] tienden a imitar [a otros escritores]"²⁵². Entonces en lo concerniente a la literatura las desventajas serían que falta estudio o especialización en la materia, respecto a los géneros literarios, y hay mucha tendencia a imitar, en lugar de inventar un estilo propio para escribir.

²⁵¹ Que no tienen ninguna validez dentro de la escena y tampoco tienen absolutamente nada que ver ni se comparan siquiera con los expuestos en el apartado 2.4

²⁵² Carlos Camaleón. Entrevista citada.

En el caso de los escritores que sí han publicado libros continuamente son muy pocos, para ser exactos: H. Pascal y Mario Cruz. En cuanto a los fanzines y revistas han sido en su mayoría efímeros, a excepción de *Sangre y Cenizas*, la más constante y comprometida en su tiempo, dentro de la escena²⁵³. Por el lado de la pintura, es posiblemente la expresión artística en el dark que más avances ha logrado, ya que los pintores²⁵⁴ demuestran un verdadero conocimiento y dominio en la materia en su amplio repertorio de obras; el problema es que aún son pocos los pintores o artistas plásticos, y sus obras, al ser de un nivel muy alto, difícilmente pueden exponerse con frecuencia o en cualquier lugar, pues para ello se requieren condiciones adecuadas para su exhibición.

Respecto a las artes escénicas sucede algo similar que en la literatura, también hace falta estudio o una formación especializada de una mayoría: "nadie sabe nada, nadie tiene idea de nada, el arte en el dark es muy improvisado (...) sin escuela, sin academia tal cual, y se ve mucho, sobretudo los grupos de performance, son chavitos que tienen inquietud y lo hacen (...) [pero] siempre se quedan en el intento; yo creo que lo que más vale del teatro en el dark es el proceso. Admiro la tenacidad y el valor de estos niños de repente de -vamos a hacerlo no?, y está chafa pero lo quiero hacer-"²⁵⁵. Pero el problema tal vez no sea precisamente la falta de estudio en la materia o la improvisación, sino que a muchas personas les parece que hay una carencia enorme de propuestas, que realmente sean originales y que impacten al espectador.

Por todo lo anterior, el resto de las artes quedan como un complemento de la música la mayoría de veces, y difícilmente logran ocupar un lugar independiente dentro de la escena. En los eventos multidisciplinarios, por ejemplo, puede haber performance, publicaciones, exposiciones, lectura de poesía, etc., pero las bandas son finalmente lo principal, son quienes siguen teniendo el mayor poder de convocatoria pese a todo. La música continúa siendo lo esencial dentro de la escena oscura, aunque al igual que el resto de las artes, también tenga sus obstáculos y desventajas.

²⁵³ Respecto a las revistas más recientes y comerciales como "Dark" y "Gótica", y otra no tan comercial como "Legión", se podrá definir si fueron o no efímeras hasta después de algún tiempo.

²⁵⁴ Algunos de los cuales se mencionan en el subcapítulo 2.4

²⁵⁵ Adrián Gallardo (actor y escritor). Entrevista citada.

Esta es quizá la parte más trágica de la escena dark: la situación con respecto a la música y las bandas obscuras, ya que al ser éstas lo más importante o el soporte esencial de la escena, es por lo mismo, donde se hacen mucho más evidentes multitud de adversidades que en otras expresiones. Aunque muchos de los males que sufre la música se encuentran también en otras manifestaciones de la cultura oscura. En este segmento resulta casi imposible determinar cuál es el problema más grave que está circundando, porque todo parece ser una telaraña de causas y efectos, donde se confunde cualquier principio o fin.

En primer lugar, existen o han existido infinidad de bandas obscuras²⁵⁶. La música es la expresión que más creadores ha engendrado, donde ha habido más participación y aportación, pero el problema inmediato se divide en tres: muchas de esas bandas han sido efímeras, algunas otras han desaparecido de la escena un tiempo y luego han reaparecido, y por último, otras llevan un tiempo relativamente largo pero no han logrado los resultados que desearían, siendo que la mayoría apenas han logrado grabar uno o dos discos como máximo (a excepción de Hocico, como se vio anteriormente), y en un periodo más allá de 5 u 8 años, por ejemplo.

Ese podría ser un problema muy grave que está atravesando la escena, el que haya muchas bandas obscuras pero muy pocos discos o producciones: "al año ¿cuántos discos salen? ¿dos, tres? (...), ¿cómo puede ser que supuestamente hay quién sabe cuántas bandas, y hay en el mercado diez demos [por ejemplo], y de esos diez demos fueron tirajes de trescientas copias, y de esas trescientas copias: cien son de que se quedó la mamá del guitarrista, el primo del baterista, la novia, el amigo de la novia (...); en Estados Unidos ¿cuántos salen en la escena subterránea?, hay demos y demos, y cada año hay más demos, cada mes puedes comprar tres demos nuevos de bandas nuevas ¿y aquí qué?, ¿cómo puede ser que supuestamente *Valerla*, que es el grupo punta de lanza del dark, tenga un disco?"²⁵⁷ [hasta el 2006 que sacó el segundo]. Pero habría que ver también ¿por qué hay tan pocas producciones?, lo que podría ser consecuencia de muchos factores entrelazados.

²⁵⁶ Algunas mencionadas en el subcapítulo 2.2 *Música dark*.

²⁵⁷ Adrián Gallardo (actor y escritor). Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

La razón por la que mueren los grupos también podría ir intrínsecamente ligada al porqué tampoco hay producciones. Por un lado, no hay disqueras que apoyen a la música dark, aunque como se mencionó, ya hay posibilidades de grabar en mini estudios caseros, con una computadora y algunos programas especiales para tal fin, y muchos ya lo hacen de esta forma, graban ellos mismos sus discos o por lo menos las canciones que tienen, entonces quizá no sea ese el problema principal. Podría deberse en mayor parte a una falta de interés, de compromiso o por desidia, pero de ser así, ¿de quién? y ¿por qué?.

Esa ausencia de producción y la transitoriedad de las bandas podría explicarse bien por las cuestiones económicas, indispensables para mantenerse y producir, pero antes que eso existe otra razón mucho más importante: el *desinterés* del público, que arrebató al mismo tiempo el interés de los propios músicos: “se atreven a hacer unas críticas destructoras y devastadoras contra los grupos como si fueran los grandes conocedores. A sus diecisiete ya son todos unos expertos que pueden devastar a un grupo simplemente porque están impresionados por el look de Tilo Wolff y aquí nadie lo tiene. [Entonces] la escena se empobrece aún más con un público que no le tiene piedad a los artistas nacionales y que veneran como dioses a grupos extranjeros”²⁵⁸. Esto es quizá lo que generaría el supuesto *elitismo*, o mejor dicho el rechazo de algunos creadores o artistas hacia los *neófitos*, quienes lejos de aportar o apoyar, destruyen y obstruyen a la propia escena.

Lo anterior va muy ligado a lo siguiente: a muchos críticos les parece que las bandas nacionales carecen de cierto profesionalismo, de compromiso o educación musical, pero de ser así no sería culpa únicamente de los músicos: “no hay un respeto para la banda mexicana y es un *círculo vicioso* porque la banda mexicana no tiene el nivel que tiene la banda extranjera, y ¿por qué no tiene el nivel?, habría que preguntarnos ¿por qué la banda mexicana no tiene el nivel de la banda extranjera? y ¿por qué también el público no respeta a la banda mexicana?. Es un *círculo vicioso*, una *falta de educación*, sobre todo musical, tanto del público como de los músicos”²⁵⁹.

²⁵⁸ Daniel Drack. Entrevista citada.

²⁵⁹ Guillermo García Vega (Vocalista de Sinestesia). Entrevistado el 11 de junio del 2004.

Respecto a lo anterior, puede resultar muy desalentador para muchas bandas que el público no los apoye pese al esfuerzo que requiere desde el comprarse un instrumento, el aprender a tocarlo, el componer, el acoplamiento de los integrantes del grupo, ensayar, y subirse a un escenario, para que finalmente lo único que se perciba sea una ausencia de interés del público. Hay mucha gente, por ejemplo, que sí puede gastar \$300 ó \$400 para ver en concierto a una banda extranjera (Lacrimosa, Haggard, Therion), pero no pueden dedicar un poco de tiempo o \$50 ó \$100 para escuchar a una banda nacional, lo mismo sucede al comprar los discos, sí hay dinero para comprar discos de grupos extranjeros (que valen entre \$150 y \$300, ó más) pero no hay apoyo para los grupos y proyectos de aquí, sumado a que hoy en día "el dj es la nueva celebridad"²⁶⁰, y muchas veces es quien recibe mucha más admiración del público que las propias bandas que sí hacen música.

Por otra parte, se considera que en el dark hay mucho individualismo, egocentrismo, competitividad, egoísmo, desconfianza, envidias, elitismo y cosas por el estilo que han fragmentado a la escena por el lado de los artistas, y especialmente entre los músicos: "la lucha de egos entre grupos divide mucho, (...) sí es una extraña soberbia, y como un engañarse a sí mismo y creer que en verdad lo poco que se ha hecho es lo mejor, pero sí es esa lucha de egos la que ha separado a la escena (...). Mucha gente tiene la idea equivocada de que puede salir adelante sola, y ningún grupo puede salir adelante en México si no existe una escena que lo respalde, porque no tienen público, o sea, ¿para quién voy a tocar?, entonces, es absurdo pensar así, en esas individualidades"²⁶¹.

Pero también habría que encontrar el origen de tanta egolatría de los grupos, de ese individualismo y de todos los males mencionados arriba, que los circundan. La falta de infraestructura o de posibilidades económicas podría ser una causa incuestionable, aunque oculta o disfrazada de diversas formas, que dificultan el avance real de la escena oscura en este sentido: por un lado, el de la producción o creación porque todo requiere dinero, y por el otro, el de la interrelación de los propios artistas que, antes de poder pensar en el bien colectivo, tienen que atender a sus problemas particulares.

²⁶⁰ Adrián Gallardo. Entrevista citada.

²⁶¹ Daniel Drack. Entrevista citada.

A resumidas cuentas, un factor trascendental que paraliza a la escena (después del desinterés del público), sí es lo relativo al dinero, pues casi todo requiere de éste, incluyendo la producción de arte, en otras palabras: “La falta de fe es lo que nos vuelve elitistas y nos vuelve egocéntricos, la *falta de oportunidades económicas* (...), eso es lo que nos mina y eso nos vuelve agresivos, competitivos y elitistas también; no tener dinero y estar así como que con el dinero contado (...). Yo creo que ese es el mayor problema que tiene el dark. Si todos tuviéramos un poco de dinero o fuera parejo yo creo que nos llevaríamos mejor todos, porque también todos estamos viendo *cómo sacarle ventaja al otro* porque necesitamos dinero, necesitamos comer, necesitamos vestir, necesitamos simplemente el varo para llegar a tocar”²⁶².

Pero esa falta de medios no nada más afecta al ámbito musical, muchas otras manifestaciones artísticas o culturales de la escena sufren el mismo mal, las publicaciones son un ejemplo inmediato, y es justamente lo que le sucedió a la Sociedad Artística *La Sangre de las Musas*: “todo depende en realidad del varo para sacarlo, que a veces es lo más difícil. Habíamos tenido una revista que era *La Encrucijada* pero lamentablemente por cuestiones económicas no pudimos mantenerla, entonces decidimos cambiar el formato a fanzine [*Los Duendes de Eva*], pero pues todo requiere dinero”²⁶³. La revista *Mysterium* que sacó Jorge Barragán años atrás, quebró por la misma razón, y seguramente muchas publicaciones más, y otras que ni siquiera logran sacar ni un sólo número.

En palabras de Cristhian Chavero, director de la revista *Sangre y Cenizas*: “en México no hay condiciones para las publicaciones independientes; Derechos de Autor te cobra ciento y tantos por la búsqueda y mil ciento y tantos por el registro de una publicación periódica y la tienes que renovar año con año, la licitud de título y contenido que te da gobernación te cobra \$3900, para una publicación independiente ese capital es su producción, o sea tendría que doblarse, lograr el dinero suficiente para volverse a imprimir. Es difícil hacer una publicación”²⁶⁴, no obstante, esta revista subsistió más de cinco años y cada número superó en calidad al anterior.

²⁶² Adrián Gallardo. Entrevistado 27 de septiembre 2004.

²⁶³ Carlos Camaleón (*La Sangre de las Musas*). Entrevisto 31 de agosto 2004).

²⁶⁴ Cristhian Chavero (Director de la revista *Sangre y Cenizas*). Entrevistado 28 agosto/1º septiembre 2004.

Existen muchos otros aspectos que perjudican a la escena oscura pero hasta aquí parece haber los elementos suficientes para un acercamiento a la respuesta de si está en consolidación o en decadencia, aunque sería imprescindible y además de gran ayuda conocer antes algunas opiniones al respecto, desde el interior de la propia escena: "Está estancada; en la escena son los mismos, haciendo lo mismo, tocando las mismas canciones desde hace mucho (...), algunas cosas han cambiado pero en esencia es lo mismo, la misma actitud, la misma gente, (...) sí hay gente que está luchando [por consolidarlo] pero no es suficiente, necesitamos más, y los que somos tenemos que dar más todavía"²⁶⁵.

La perspectiva anterior concuerda con otras: "Sigue siendo la misma bolita de gente la que está haciendo todo, más unos cuantos, pero entonces por eso sigue siendo lo mismo. Sí ha habido avances pero sigue la misma lucha que ha habido desde hace diez años (...). Yo creo que sigue tratando de consolidarse, [porque] mientras el núcleo de artistas, pequeño y con su poca producción, continúe y avance pues va a seguir (...), el esfuerzo por consolidarlo ha estado ahí siempre. Siempre han habido grandes soñadores o necios, como es mi caso, que no vamos a dejar de intentarlo, entonces sí hay un esfuerzo, hay algunos más optimistas que otros (...) pero sí hay un esfuerzo muy loable por consolidar. El problema es que, en serio todo lo enfoco a la producción pero es que se requiere, así como Bauhaus fue el punta de lanza de Inglaterra, en México no lo ha habido y se requiere ese o esos grupos que logren hacer que la gente voltee hacia la escena nacional"²⁶⁶.

La razón por la cuál se considera, en este caso, estancada la escena o en el intento de consolidación es la misma o al menos va intrínseca al porqué tampoco es considerado un movimiento sino sólo una escena. Como se mencionó al inicio de este apartado: siempre han sido unos pocos haciendo arte, y por lo mismo hay poca producción de arte (o cosas culturales), no obstante aquí se visualiza una primera luz: ese círculo de artistas y creadores aunque sea reducido y siga siendo casi el mismo de tiempo atrás, no cesa de esforzarse e intentar lograr algo mejor, dentro de la escena, para la escena y para sí mismos también.

²⁶⁵ Adrián Gallardo (actor y escritor). Entrevista citada.

²⁶⁶ Daniel Drack. Entrevista citada.

Como se vio a lo largo de estas páginas existen múltiples factores que han dificultado el avance anhelado de la escena, entre todos ellos sin embargo, pueden hallarse tal vez pocos pero significativos aspectos que podrían cambiar la perspectiva por completo. Empezando por lo relativo a la producción, que es de las cuestiones más preocupantes, se encontraría en primer lugar lo mencionado en el párrafo anterior acerca del pequeño núcleo de artistas y creadores que, aunque sean pocos, entre toda una multitud de público, son los que sustentan o validan a la escena, o mejor dicho, son lo más valioso de la escena.

Aunque aún no al grado esperado, ya hay producción. En el caso de la música, aún con pocos medios económicos, sin disqueras que respalden, sin apoyo real del público, a veces sin formación académica musical, aún con todo eso, algunas bandas tienen el valor de hacer sus propias producciones (en mini estudios caseros, por ejemplo). Bandas que llevan muchos años en la escena, siguen en el intento, aún con uno o dos discos logrados y pese a las críticas desalentadoras. Y el asunto se extiende aún más referente a la calidad de la música, pues aunque muchos afirmen que las bandas nacionales por lo general son de un nivel muy bajo o que no hay proyectos que realmente valgan la pena, existen opiniones que difieren al respecto: “Sí hay muy buenos músicos y sí hay muy buenas propuestas, el problema es que se logre mantener un grupo.”²⁶⁷

En otras palabras: “musicalmente está muy en alto, (...) hay gente muy capaz pero le hace falta dónde expresar eso: público, disqueras, hace falta una infraestructura, un movimiento, hace falta todo eso, y para eso requeriríamos ver desde la educación. Es muy difícil, es como un círculo vicioso, pero sí hay talento y en exceso en México, a raudales lo hay (...); [pero] sí hace falta un trabajo de todos en conjunto, del público, disqueras, estaciones de radio, y sobre todo si la gente no lo pide pues no lo va a haber”²⁶⁸. Como se ha visto, son muchos los factores interconectados que intervienen en la situación musical de la escena, de alguna forma los perjudiciales ensombrecen el lado positivo casi por completo, pero no por ello deja de existir o ser real el interés, la ilusión, el deseo, el intento y el esfuerzo de lograr la creación de este arte, sólo falta ver un poco más al interior.

²⁶⁷ Daniel Drack. Entrevista citada.

²⁶⁸ Guillermo García Vega (Vocalista de Sinestesia). Entrevista citada.

Con todas las demás expresiones artísticas y culturales, sucede algo similar que con la música: "Eso es lo rescatable, que así sin varo, teniendo que regresarte en el metro, sufriendo que no te dan trabajo, que te critican por el look, que probablemente en algunos años voy a tener [problemas] para mantenerme, todo eso, pero hay tanta magia, de poesía, de comunicación con el público (...). Veo a la gente unida conmigo haciendo frente común contra la adversidad, eso es lo que vale la pena, vale la pena que aunque estén mal escritos y tenga faltas de ortografía haya gente que se atreva a publicar algo, vale la pena que aunque no sepan a veces conectar su guitarra que suban a tocar, vale la pena que la gente luche por sus sueños bien o mal, eso es lo rescatable, que somos una fábrica de sueños"²⁶⁹. Con toda esta idea podría debilitarse un poco (o tal vez mucho) el peso de los contras y comenzar a vislumbrarse al fin lo rescatable de la escena oscura.

Aún son pocos, pero verdaderos e identificables los creadores de la escena: Jorge Barragán, H. Pascal y el proyecto literario *Los Gollardos*, Daniel Drack y la *Orden del Cister*, Cristhian Chavero y su revista *Sangre y Cenizas*, Carlos Camaleón y sus festivales vampíricos, Vianka Ayala con su grupo de teatro y performance *Almas Perdidas*, el escritor Mario Cruz, los pintores, las bandas musicales y demás artistas y creadores que han aportado a la escena desde hace mucho tiempo son los responsables de que algunos consideren que el dark sí es un movimiento y además consolidado: "pienso que ya está consolidado, a lo mejor no al grado que quisiéramos pero ya hay algo constante, concreto"²⁷⁰. Desde otra perspectiva similar: "Creo que está muy vivo, tiene problemas en el sentido de la información y la dirección, pero está vivo, está muy vivo, yo creo que está en un auge"²⁷¹. Pero no sólo es relevante la existencia, presencia y persistencia de aquel pequeño círculo de grupos y personas que aportan a la escena, sino además el hecho de que entre ellos mismos puedan apoyarse y organizarse como integrantes de un todo para sacar adelante no uno, sino varios eventos o proyectos continuamente, donde se presentan diversas bandas, performanceros, revistas, conferencistas o cualquier otra expresión del dark, compartiendo un mismo espacio y tiempo.

²⁶⁹ Adrián Gallardo. Entrevista citada.

²⁷⁰ Cristhian Chavero (*Sangre y Cenizas*). Entrevistado el 28 de agosto/1º. Septiembre 2004.

²⁷¹ Carlos Camaleón (*La Sangre de las Musas*). Entrevistado el 4 de agosto del 2004.

Pese al supuesto individualismo y egocentrismo, que fragmenta a la escena obscura, es posible la existencia de una interacción y retroalimentación al interior de ésta²⁷², por lo cual sería difícil afirmar que la cultura dark está en decadencia como muchos piensan y ésta podría ser una explicación muy válida: “El hecho de que hay una escena más grande, más sólida, hace que muchos grupos intenten juntarse o trabajar juntos para lograr sus objetivos, organiza [alguien] por ejemplo un evento (...) y llama a dos, tres grupos de performanceros, llama a dos, tres bandas, llama a unos conferencistas, llama a unos Dj’s, vende ahí, todo se junta, a fuerza de trabajar juntos pues yo pienso ya los conoces, se vuelven tus cuates, haces contactos, haces tratos o incluso ya se hacen amigos en términos íntimos, y yo creo que eso no sucedía en el 96, y que sí sucede en el 2004”²⁷³, y hasta la fecha, en el 2007.

Esencialmente lo anterior descarta que la escena o movimiento dark esté totalmente fragmentado o en absoluta decadencia, no obstante lleva otra idea paralela y también muy cierta: “Por las características del movimiento puede encontrarse en una constante decadencia, pero que sin embargo crece. Ya lo veían decadente hace años, hace unos seis, ocho o diez años y así decadente, decadente, se duplicó o triplicó su población, y así decadente, las bandas mexicanas, algunas, ya están empezando a tener éxito en el extranjero, y así decadente, este público hace posible que haya revistas, libros, fanzines, o sea, tan, tan decadente yo creo que no (...), pero sí hay una decadencia porque las bandas se desintegran, sí hay una decadencia porque las agrupaciones se disgregan, sí hay una decadencia por todas esas cosas, pero eso es un fenómeno social que necesariamente tiene que suceder, o sea, no somos eternos, no somos siempre iguales, mañana no voy a ser el mismo que hoy, y por tanto es un proceso natural que haya decadencia”²⁷⁴. Desde esta perspectiva el asunto se complica o tal vez al contrario, definitivamente la escena dark no puede estar peor que antes (al menos en la parte artística), porque la persistencia de algunos artistas y creadores, y la por fin producción de arte propio demuestra que sí ha habido avances, el problema es que éstos han sido algo lentos y que aún es muy reducido el número de creadores así como la producción de arte.

²⁷² Especialmente dentro de la parte artística o creativa, aunque también entre ésta y el público.

²⁷³ Crithian Chavero. Entrevista citada.

²⁷⁴ Entrevista citada.

A lo largo de todo este apartado se han visto los factores que intervienen en la situación actual de la cultura oscura, como puede observarse existe una gran exuberancia de aspectos negativos, y en cantidad rebasa evidentemente a los aspectos favorables, o por lo menos así es como se percibe desde el interior de la misma escena. Tomando en cuenta todos ellos cabría por fin el intento de responder a la pregunta *¿Está la cultura dark en consolidación o en decadencia?*, aunque necesariamente habría que bifurcar cualquiera que sea la respuesta, porque así es como se encuentra dividida la propia escena: público y artistas (o demás gente que aporta).

De entrada, se puede decir que el sector del público atraviesa una constante decadencia, debido a todo lo mencionado páginas atrás: la masificación, la estandarización, la trivialidad, la moda y la pose, la ignorancia o tergiversación de la información, su constante desinterés junto al escaso, casi nulo, apoyo a los artistas nacionales, y finalmente por su transitoriedad. No obstante hay un aspecto significativo: una característica constitutiva de las subculturas o tribus juveniles es “la *variación constante*, su carácter efímero, su permanente transformación”²⁷⁵. En este sentido, el público de la escena dark, aunque cada vez se extienda más, es en su mayoría fugaz, porque muchos sí lo toman como algo pasajero, como una moda y ésto indudablemente perjudica a la escena en cuanto a la imagen y concepción que la sociedad tiene del dark, sin embargo si se observa desde esta perspectiva, aquellos seres efímeros no importan tanto en realidad, porque tarde o temprano se irán sin dejar huella, al menos no al interior de la escena.

Respecto a los artistas y creadores resulta mucho más difícil determinar si la escena está en consolidación o en decadencia ya que es aquí donde se contraponen múltiples factores. Aunque parezca contradicción se puede considerar de ambas formas: sí padece una especie de decadencia pero también puede decirse que ya ha logrado cierta consolidación, aunque no en todos, en varios aspectos. Todo depende desde que perspectiva se observe, porque como se vio anteriormente, existe en torno a la parte artística de la escena toda una serie de causas y efectos, que paralizan su avance verdadero o esperado.

²⁷⁵ Pere-Oriol Costa . *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. p. 95

En cierto sentido, dentro del sector artístico sí hay una decadencia persistente (por todo lo mencionado atrás), porque los grupos y proyectos se esfuman con frecuencia, por ejemplo, pero más que decadencia sería como un estancamiento involuntario, si se enfoca esencialmente a la escasa producción: *Siempre han sido unos pocos haciendo arte*, sería el problema principal dentro de la escena dark. Sin embargo, en la tragedia lleva implícita su redención: por esos pocos artistas que han permanecido desde hace tiempo, la escena oscura no ha muerto y lejos de eso, con su trabajo y constancia, siguen intentando consolidarla. Pero podría decirse también que este pequeño fragmento de la escena ya ha logrado cierta consolidación, ya que pese a todas las adversidades, ha sobrevivido y persistido, y además resulta innegable la interacción, colaboración y organización entre muchos de estos artistas y creadores, para juntos sacar adelante proyectos y eventos.

Finalmente, existe un aspecto trascendental: se dice que “las subculturas constituyen siempre <<un barómetro de cambio social>> que, sin embargo, sólo representa una etapa fugaz en la vida del individuo: <<Durante un breve período, la juventud abandona la rígida realidad de la sociedad industrial para poder explorar la identidad simbólica, para celebrar el hecho de ser joven, optimista y feliz – un momento demasiado breve en la biografía personal>>”²⁷⁶.

Evidentemente la cultura dark no coincidiría con la idea anterior, ya que aunque sí se aparta de la realidad, lleva por lo general un pesimismo intrínseco²⁷⁷, donde no existe ninguna pretensión de cambio en la sociedad; y por último, si para la mayoría de seguidores sí es una etapa transitoria, para algunos (quizá muy pocos) realmente es un estilo de vida que durará hasta el fin, aún después de abandonar la juventud. Y con ésto el dark, no es como suponen ser todas o la mayoría de subculturas, efímeras o precarias, sino que sí es una forma permanente de vida y por eso mismo el dark no ha muerto, y quizá no morirá, lo que vincula a un último punto para finalizar este trabajo: *¿Existe un futuro para el dark?*

²⁷⁶ Pere-Oriol Costa. *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. p. 89

²⁷⁷ Aunque como se ha visto sí existe un interés y un deseo extraordinario por crear, aportar y trascender. En otras palabras, aunque sí es una cultura demasiado pesimista, son las esperanzas lo que mantiene a esta escena, aunque parezca una total contradicción.

4.4 ¿FUTURO PARA EL DARK?

Hablar sobre el futuro significa siempre hablar de algo inexistente, en el caso de la escena o movimiento dark resulta aún más complicado, si no es que hasta imposible, tratar respecto al tema, debido a la naturaleza o ideología trágica o pesimista característica de la cultura oscura recordando un poco el legado punk del *No Future* y la idea intrínsecamente arraigada al dark, de la *muerte* como la única certeza absoluta e irreversible. Sin embargo, pese a todo, pueden vislumbrarse ciertos ideales o augurios dentro de la misma escena por sus propios integrantes.

Por una parte, para quienes aún no está consolidado el dark como escena o movimiento, parece haber una esperanza o al menos la creencia de que algún día no muy lejano, se logrará por fin: “Yo creo que se va a consolidar porque ese puñado de creadores es muy necio, entonces si no se han dado por vencidos, o no nos hemos dado por vencidos en diez años, o sea, para nosotros, aunque también esta frase ya es un cliché enorme, *si es un estilo de vida*, ¿cómo podríamos reintegrarnos a la sociedad después de diez años de estar aquí? no, no se puede, todos tenemos nuestro trabajo, quizá algunos de burócrata, pero su vida no la dicta la norma de la sociedad y no la va a dictar nunca, entonces ¿qué?, va a vivir mientras nosotros vivamos, y la *Orden* sería lo mismo que la escena, va a durar hasta que los que la integramos nos vayamos a la tumba, yo creo”²⁷⁸.

Desde esta perspectiva, puede asegurarse que la escena dark de aquí y ahora no va a morir, tendrá tal vez sus momentos más oscuros, pero definitivamente mientras vivan esos pocos y sigan aportando y luchando en ella, la escena no perecerá: “con que haya tres en la ciudad va a seguir, aunque haya mil que estén por moda, con que haya diez que sigan haciendo cosas por corazón y por un sentido de identidad y de búsqueda, va a seguir y no se va a detener, o igual y soy muy idealista pero yo creo que eso es lo realmente importante... sí creo que llegue a consolidarse... y yo pretendo poner mi grano de arena para que eso suceda”²⁷⁹.

²⁷⁸ Daniel Drack (líder-fundador de *La Orden del Cister*). Entrevistado el 31 de agosto del 2004.

²⁷⁹ Adrián Gallardo, autodenominado “Nada” (actor y escritor). Entrevistado el 27 de septiembre del 2004.

Como puede verse, las expectativas anteriores respecto al futuro de la escena dark de esta época, lejos de estar vencidas por la desesperanza absoluta, demuestran, por el contrario, que al menos unos pocos sí están dispuestos a seguir una ilusión y éstos, junto con otros cuantos, encarnan la real perpetuidad del dark. Si bien “hablar del futuro significa casi siempre hablar de “sobrevivencia” (de personas, instituciones, organizaciones o países)”²⁸⁰, puede decirse entonces que sí habrá un futuro para esta escena, porque aquellos que le dan vida ahora continuarán alimentándola con su arte y su creación, hasta el final.

Sin embargo, sea cual sea el futuro para la cultura oscura, sería imposible y absurdo planear su porvenir, porque lo que realmente importa es lo que se hace aquí, ahora, por eso crean y aportan quienes lo ansían de verdad y lo seguirán haciendo algunos durante el resto de su vida, por sí mismos y por la escena que existe en estos tiempos, lo cual no significa en absoluto, que tengan además la mínima intención de construir o diseñar un futuro lejano para el dark: “si tenemos que trabajar en eso, yo pienso que no necesariamente. Tú haces lo que puedes, lo que te nace, invitas a la gente a tu creación, pero de eso a trazar un plan junto con todos para que sea atractivo para las nuevas generaciones, no, que se dedique de eso la moda, ese es trabajo de la moda, no de nosotros...”²⁸¹.

Aunque una vez más se confirma la posible longevidad para la escena actual: “de aquí a diez años yo pienso que este movimiento va a estar vivo, por lo menos en mí y en muchos que conozco que quieren morir sabiéndose, considerándose darkies. Si va a haber un movimiento y una escena, yo pienso que en diez años sí pero tal vez en treinta no, porque para que siga vivo, para que se consolide más... necesita entrar más gente [que se identifique y asuma ser parte del movimiento]... diez años después de esta fecha... Y sin embargo pienso que el movimiento va a morir necesariamente, es un proceso natural de las sociedades que los grupos se extinguen, se pierden y pasamos a ser un dato histórico, si es que lo llegamos a ser”²⁸².

²⁸⁰ Tomás Miklos y Ma. Elena Tello. *Planeación Prospectiva: una estrategia para el diseño del futuro*. p. 16

²⁸¹ Cristhlan Chavero (Director de la revista Sangre y Cenizas). Entrevistado 28 de agosto/1º. Sept. 2004.

²⁸² Entrevista citada.

Las perspectivas anteriores podrían ser muy factibles en cuanto al futuro del dark: la escena que existe en este instante difícilmente expirará y lejos de eso, quienes la integran actualmente seguirán, con su arte y participación, en el intento (consciente o inconscientemente) por consolidarla más o ya definitivamente, y así será el futuro deseado y realizable, si no tan inmediato, antes de que sea demasiado tarde, antes del fin de la existencia de aquellos pocos que crean y sostienen esta escena.

Respecto al posible porvenir del dark, como escena o movimiento, más allá de unas décadas, sería imposible e inútil tratar de averiguarlo o predecirlo ya que sus creadores y artistas esenciales de aquí y ahora, ya no estarán, y nadie sabe si en verdad habrá otros más que la alimenten y sostengan. Podría cumplirse lo siguiente: “todo tiene un principio y un fin,...obviamente va a tener un fin pero siempre hay reminiscencia, siempre hay el reto, [tal vez] alguien va a regresar al dark de estos tiempos en algún momento del futuro, [pero] va a tener un fin, obviamente tiene que tener un fin como todos los movimientos sociales”²⁸³. Sin embargo, lo único seguro es que el futuro es múltiple e incierto y nadie tiene el conocimiento de lo que sucederá en él hasta que ocurra y cuando eso suceda no será futuro sino presente o pasado, y por eso mismo el futuro no existe.

Al final “lo que uno ve claramente puede ser una mancha difusa o un punto microscópico para el otro”²⁸⁴, y esto es justamente lo que sucede dentro de la escena, así como para algunos sí es un movimiento consolidado y en crecimiento, para otros es una escena que sigue intentando consolidarse. Lo mismo sucede con el posible futuro del dark, algunos auguran su consolidación final o definitiva, y otros su muerte o decadencia, y cualquier punto es válido ya que depende desde qué perspectiva se observe y, como se vio a lo largo de esta investigación, en todas hay argumentos que lo puedan justificar.

²⁸³ Carlos Camaleón (director-fundador de *La Sangre de las Musas*) Entrevistado el 4 de agosto del 2004.

²⁸⁴ Edward T. Hall. *El lenguaje Silencioso*. p. 112

CONCLUSIONES

A lo largo de estos cuatro capítulos se pudieron tratar varias cuestiones respecto a la cultura oscura o dark, no obstante, todo lo presentado aquí no fue más que, quizá, una milésima parte de todo el gran universo del dark, que cada vez parece en verdad más extenso o incluso infinito, por todo lo que abarca en cualquiera de sus sentidos: influencias, predilecciones, ideología, expresiones o manifestaciones artísticas y culturales, significado, creadores, público, entre un sinfín de elementos que lo integran y lo hacen ser único e incomparable, aunque para la mayoría de personas no tenga la menor importancia y no pase de ser una subcultura más entre tantas.

Estaría de más decir que el dark a pesar de ser una cultura siniestra no es malévola como a simple vista podría parecer, aunque es innegable que sí es una cultura llena de infinidad de contradicciones, que la hacen ser mucho más difícil de comprender, sobre todo para quienes llevan una vida normal. Como se repitió muchas veces, de múltiples formas, el dark tan sólo es el reflejo inconsciente (o consciente) de todos aquellos pensamientos y sentimientos oscuros que dominan al hombre, el dark exterioriza artísticamente todos los deseos y miedos que subyugan a la raza humana, y que muy pocos aceptan o enfrentan en realidad.

El dark, lejos de someterse a los valores comunes de la sociedad o el sistema, lleva implícita en su propia naturaleza, una concepción diferente respecto a lo bello y lo bueno, encontrando la belleza y lo sublime entre las sombras, donde no precisamente encaja el concepto de la maldad, y hallando lo bueno en todo lo que falta por explorar; exalta la melancolía, porque el dolor del alma no es más que la prueba más inmediata de que aún se conserva un trozo de humanidad. Ante una sociedad materialista, frívola e indiferente, que asfixia, sólo queda una última opción: refugiarse en un mundo de oscuridad y tinieblas, donde al menos el miedo, el dolor y las lágrimas se puedan sentir de verdad.

Quizá la lucha del dark contra el exterior sea más bien simbólica, pero no por eso inexistente, aunque muy pocos lo perciban así: es apartarse de este sistema enajenante y alienador; y crear un mundo propio imaginario, donde todo es posible hasta donde la mente lo permita y ansíe. Es un refugio a ese lamento interminable por vivir en medio de tanto vacío y decadencia, del entierro en vida que la sociedad ofrece con su cotidianidad. Si bien el dark simboliza la desesperanza y desamor, lleva por el contrario, implícitos dos de los más grandes anhelos: vivir de verdad y trascender, antes de que llegue el fin y el olvido; y el amor, es lo único que redime y lo que ofrece una pequeña y tenue luz al final de una oscuridad casi absoluta. Aunque el amor parezca inexistente o irreal en estos tiempos, es a la vez quizá el más grande deseo del dark, amar y sentirse amado, pero verdadera e intensamente.

Se dice que el más grande miedo de toda la humanidad es la muerte, posiblemente dentro del dark también, aunque a veces, frente al dolor y la desesperación parece ser la última opción, irreversible, pero opción al fin y al cabo. Sin embargo, la certeza absoluta de la muerte puede convertirla además en la creadora de los más grandes e inimaginables sueños, que quizá en la eternidad no existirían, y ese conocimiento de la muerte como lo único seguro e irrevocable es precisamente lo que impulsa al dark a imaginar, crear y vivir cada segundo como si fuera el último, y nunca más.

En realidad no podría existir una conclusión que abarcara todo lo que significa el dark porque dentro de esta cultura puede ser todo y nada a la vez. Es un cúmulo de contrariedades pero también de certezas que la definen y que le dan validez. Sin embargo, aunque se han visto ciertos aspectos que lo caracterizan, no es el objetivo de este trabajo, ni mucho menos de la presente conclusión determinar qué es el dark con exactitud. Lo que sí es meritorio es con respecto al objetivo esencial que se pretendía con esta investigación: la situación de la cultura dark en México específicamente, a lo cual se puede adherir que el dark, más allá de ser una cultura trágica, oscura y melancólica, también es como un pequeño baúl donde existe la magia, donde cualquier mundo o personaje fantástico puede cobrar vida, es la creación de otras realidades distintas a las que ofrece el sistema, para poder sobrevivir y mejor aún, vivir, aunque sea en realidades ficticias, pero mejores.

Todos aquellos sentimientos o emociones que afligen el alma necesitan ser liberados de alguna manera para no enloquecer o morir, incluso la soledad incurable reclama ser compartida, y es en ese intento de liberar infinitos lamentos que surgen las diferentes expresiones artísticas, aunque no siempre sean tan profesionales o perfectas, como el arte supone ser. Pero quizá eso sea lo más rescatable, que aún sin una preparación académica y pese a las críticas, haya quienes se expresan de esta manera; lo importante siguen siendo los sueños y esperanzas, ilusiones y anhelos que envuelven a esta cultura, pero aún mucho más la verdadera lucha de quienes se esfuerzan por materializar esos sueños, y hacer realidad lo inexistente. Tal vez no pasará de lo fantasioso para muchas personas, pero para aquellas almas oscuras desalentadas, en el dark se encuentra el único refugio y la única posibilidad de vivir.

Como se ha visto, la cultura dark es una lucha simbólica hacia el exterior, sí intenta reclamar algo y expresar su inconformidad, pero no de la forma estruendosa u optimista en que hace la mayoría, sino mediante el silencio y apartándose (aunque simbólicamente) de esta sociedad insensible. Existe la certeza absoluta e hiriente de que el sistema jamás cambiará ni abandonará la corrupción e injusticia que lo caracteriza, por eso el dark no pretende siquiera cambiarlo, pero sí intenta al menos cambiar su propio mundo interno, para sí mismo y para los demás que habitan en él. Al interior de la *escena*, existe, pese a la individualidad intrínseca al dark, una interacción entre sus propios creadores, lo que demuestra que sí hay una comunicación de verdad, sí es posible el entendimiento y comprensión entre estos seres que comparten perspectivas afines, aunque no sean iguales.

Pese a todo lo escrito en estos cuatro capítulos aún es difícil llegar a una conclusión definitiva con respecto a si la escena o movimiento dark está en decadencia o en consolidación. Lo que sí se puede afirmar con toda seguridad es que el dark no está muerto como escena y cada página de esta tesis lo verifica, porque bien o mal, existen muchas manifestaciones artísticas o culturales. Tampoco podría estar muerto como un movimiento porque simplemente jamás ha sido tal, desde la perspectiva de algunos que llevan años enteros en esto, entonces no podría morir o estar muerto algo que no ha nacido aún (en este caso un movimiento real), aunque se diga que el dark nació muerto.

Respecto a la decadencia o consolidación de la escena, cualquier intento de respuesta se ve entorpecido por una infinidad de contrariedades, muchas de ellas expuestas en el capítulo último que estaría de más repetir. Sí hay como un círculo vicioso o un laberinto de ventajas y perjuicios, donde superan en cantidad (pero no en valor) estos últimos, tanto del lado del público como de los artistas. Por parte del público tal vez siempre resultará difícil o hasta imposible hablar de una consolidación, porque por lo general es efímero, ya que a pesar de que cada vez hay más seguidores, la mayoría terminan o terminarán abandonándolo, como un periodo más de su vida, sumado a toda la serie de desventajas que vino con la masificación del público seguidor.

En cambio, dentro de la parte artística de la escena, el problema esencial sería el vacío de producción; si se enfoca hacia esto se podría decir que hay un estancamiento, porque hay pocos artistas y los pocos que hay, no han logrado producir lo suficiente como anhelarían, sin embargo, más que estancada, sería más justo decir que sigue intentando consolidarse. Sigue en el intento de llegar a ser un movimiento de verdad y cuando esto haya ocurrido, entonces seguramente se hablará ya de una consolidación, o mejor dicho, cuando haya alcanzado una consolidación completa esta escena, será el momento en que al fin se considere como un movimiento de verdad.

No obstante, aunque no se pueda considerar oficialmente como un movimiento consolidado, sí se puede decir que un pequeño fragmento de la escena ya está consolidado, en el sentido de que hay personas, bandas, colectivos, grupos u organizaciones estables, con un lugar ganado dentro de la misma, con su aportación; y entre ellos mismos sí hay apoyo, organización y constancia, lo que podría validar aunque sea una mínima consolidación; pues a pesar de todo, de la falta de oportunidades económicas, del supuesto individualismo, egocentrismo, egoísmo, desconfianza, pesimismo, y todo lo que separa internamente a la escena, sí hay una verdadera lucha que se manifiesta con ese arte, y sumado a todo, sí es posible la interacción, convivencia y apoyo entre muchos de sus miembros, que integran como una pequeña familia, ese mundo extraordinario del dark.

Tal vez, el dark, como grupo social, escena o movimiento aún siga en evanescencia, pero mientras estén vivos sus pocos creadores y artistas, los que lo llevan como insignia en su interior, como esencia de vida, el dark no morirá, quizá haya generaciones futuras que lo mantengan, que lo evolucionen, o consuman, el futuro es incierto, pero lo importante es el hoy y ahora, lo que se logre con las personas que lo están viviendo y que han luchado gran parte de su vida por él y con él, y que seguirán hasta el fin. Hoy, aquí, el dark está vivo y la esencia o alma del dark como cultura, como conjunto son pocos pero verdaderos, visibles y tangibles e inmortalizarán de alguna forma al dark, por lo menos en la historia de la escena oscura subterránea nacional, y más aún aunque no sea en escritos oficiales, al menos marcarán las mentes y el alma de algunos cuantos, aunque el resto del mundo ni siquiera se haya percatado, o haya querido entender su extraordinaria existencia.

Sólo queda recordar que en este tipo de subculturas “todo es posible y nada hay que dar por descontado o por difunto”²⁸⁵, y así como a la fecha el dark no ha muerto *por esos pocos haciendo arte*, la escena actual tampoco morirá, al menos no mientras exista en el fondo un pensamiento así: “*no me voy a quebrar, no voy a perecer, no voy a quedar aquí*”²⁸⁶, y el dark, como el alma, es inmortal. El alma del movimiento dark, es inmortal.

Y el alma del dark son todos aquellos que con su arte y creación lo perpetuarán y sus nombres quedarán escritos en algún lugar, y para siempre.

²⁸⁵ Pere-Oriol Costa. *Tribus urbanas*. (El ansia de identidad juvenil entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia. p. 143

²⁸⁶ Adrián Gallardo (actor y escritor). Entrevistado 27 de septiembre 2004).

ANEXO

EL DARK Y LA COMUNICACIÓN

Para Wilbur Schramm, como se vio en la introducción, la investigación acerca de la comunicación implica todas las formas en que se comparten e intercambian ideas, por ejemplo “la palabra hablada, el signo, el gesto, la imagen, la exhibición, la impresión, radiodifusión, una palabra; todos los signos y símbolos por medio de los cuales los humanos procuran transmitir significado y valor a otros seres humanos”. Partiendo de esta idea, a lo largo del presente trabajo se ha identificado cómo la cultura dark u oscura ha intentado comunicarse y qué es lo que intenta comunicar o transmitir a la sociedad, valiéndose de sus diversas manifestaciones artísticas y culturales, además de cómo interactúa al interior de la propia escena o con personas afines entre sí a través de una interacción simbólica o una especie de representación teatral.

Es por esa necesidad innata de expresarse que el dark, pese a considerarse antisocial y retraído, recurre a toda una infinidad de medios para hacerlo, aunque en su mayoría de veces, de una forma inconsciente y simbólica, caracterizada esta cultura además por ser un mundo lleno de contradicciones. Sin duda, un problema que enfrenta el dark respecto a la comunicación es que precisamente la forma en que se expresa puede no ir acorde con lo que realmente es, o bien lo que quisiera comunicar. La mayoría de la gente lo entiende de distinta forma, siendo a veces totalmente lo contrario, por ejemplo respecto a los deseos o sentimientos, como se vio en el tercer capítulo, y que la hace una cultura mucho más difícil de entender, asimilar o aceptar para aquellos que no están muy familiarizados con ella.

Por otra parte, se encuentra lo relativo a la información y desinformación respecto a esta cultura, cuyo problema no existe únicamente hacia el exterior (en cuanto a medios de comunicación), sino que ha sido un problema incluso en el interior de la propia escena oscura, (en el último capítulo se habla más al respecto). De ahí, la existencia de ciertos mitos y prejuicios respecto al dark.

Así mismo se identificó que la escena oscura ha creado sus propios medios de comunicación (las revistas y espacios electrónicos, por ejemplo), ya que no basta con sus manifestaciones artísticas. La cultura oscura también necesita estar en comunicación o interacción constante porque aunque se mantenga un poco apartada de la sociedad, es ya un propio y pequeño mundo.

Finalmente hay que recordar que los propios medios de comunicación (subcapítulo 4.2) influenciaron considerablemente en la creación del dark como movimiento, escena o cultura juvenil, al introducir el término “Gothic” para definirla y de ahí que el dark se remontara incluso al gótico medieval, la literatura gótica y todo lo relativo, entre muchas otras cuestiones, haciendo de esta cultura quizá la más compleja y difícil de entender.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFICAS

AGUSTÍN, José. La contracultura en México: la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los jipitecas, los punks y las bandas. Ed. Grijalvo. México. 1996.

BAUDELAIRE, Charles. Obras Selectas (Baudelaire). Edimat Libros. España.

BENASSINI, Claudia. Teorías de la comunicación en Estados Unidos y Europa. Tomo II. Serie Iberoamericana de comunicación. Universidad Iberoamericana, México, 1986.

BERRUTO, Gaetano. La Semántica. Ed. Nueva Imagen. México. 1979.

COSTA, Pere-Oriol, et al. Tribus Urbanas. (El ansia de identidad juvenil: entre el culto a la imagen y la autoafirmación a través de la violencia) Ed. Paidós. España. 1996.

DEL CAMPO, Salustiano, Juan Marsal, et al. Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid. 1975

ECO, Umberto. Cómo se hace una tesis. Ed. Gedisa. México. 1990.

ECO, Umberto. Signo. Ed. Labor. Barcelona, España. 1988.

FREDA, Luigui. (traductor) Diccionario de lo oculto. Grupo Editorial Tomo. México D.F. 2000

FUENTES, Pablo. Diccionario Akal de Historia Medieval. Ed. Española. 1998.

GOETHE, POTOCKI, HOFFMANN, et al. El libro de los Vampiros. Distribuciones Fontamara. México. 1998.

GOMÍS, Anamari. Cómo acercarse a la literatura. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ed. Limusa. México. 1991.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, Carlos Fernández Collado. Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. México, 2000.

LOVECRAFT, Howard Philips. Autores Selectos (Lovecraft). Grupo Editorial Tomo. México. 2003

MACIONIS, John J., Ken Plummer. Sociología. Ed. Prentice Hall. Madrid, España. 1999

MUÑOZ, Blanca. Teoría de la Pseudocultura. (Estudios de Sociología de la Cultura y de la Comunicación de Masas). Editorial Fundamentos. Madrid, España. 1995

POE, Edgar Allan. Narraciones Extraordinarias. Ed. Porrúa. México. 2002.

RÍOS MANZANO, Abraham. Tianguis cultural del Chopo. Una larga jornada. Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y Tianguis Cultural del Chopo, A.C. México. 1999

RÍTZER, George. Teoría Sociológica Moderna. Ed. Mc. Graw Hill. España. Quinta edición 2002

RUÍZ, Bernardo. Antes y después de Drácula. Antología. Grupo Editorial Vid. México, D.F. 1998.

SAGREDO, José (versión y adaptación). Diccionario de Literatura. Ed. Ediplesa. México. 1981

SHELLY, Mary. Frankenstein. Ed. Bruguera. Barcelona, España. 1972.

SCHRAMM, Wilbur. La ciencia de la comunicación humana. Tratados y Manuales Grijalbo. México. 1982.

STEVENSON, Robert Louis. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ed. Lectorum. México. 2000

Gran Enciclopedia Didáctica Ilustrada. (El Arte). Vol. VIII. Salvat Editores. España. 1985

TESIS.

CASTILLO ALMARAZ, Rosario. Construcción social de la muerte y el futuro en jóvenes hombres y mujeres que usan y se apropian del Tianguis Cultural del Chopo: Darketos y Góticos. UAM - Iztapalapa, México. Junio 2002

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Esther, María Chantal Rosales Paz. Los eventos multidisciplinarios como forma de entretenimiento del movimiento oscuro. UAM - Xochimilco, México. 2004

MONROY RODRÍGUEZ, David Sergio. Desde las entrañas. Un movimiento musical denominado dark. ENEP Aragón, Estado de México. 2001

TREVERA MORALES, Rafael. La luz de la oscuridad en el movimiento dark, el eterno luto del alma. Reportaje. ENEP Aragón, Estado de México. 2003

HEMEROGRÁFICAS

ALCALÁ S., Esmeralda. "Aniversario 175 de Frankenstein, de Mary Shelly". CONOZCAMAS. Año 4. No.5, mayo de 1993, pp. 20-22

BETANCOURT, Javier. "Vampiros". Revista Proceso. México D.F. 8 de noviembre de 1998. págs. 55 – 56.

CARDOZA, Denis. "Tianguis del Chopo". Siempre. México, D. F., jueves 10 de julio de 1997. págs. 36 – 37.

CEBALLOS, Miguel Ángel. "En defensa del Tianguis del Chopo". El Universal. México, D.F. Lunes 18 de agosto de 2003. p. F4, Sección Cultura.

DURAN KING, José Luis. "Una saga de horror gótico". Semanario Etcétera. México, D. F. Jueves 3 de junio e 1999.

DURAN KING, José Luis. "Atracción Gótica". Semanario Etcétera. Jueves 14 de octubre de 1999. pág. 14.

GARCIA, Jaimeduardo. "Dada a contracorriente". Semanario Etcétera. México, D.F. 8 de julio de 1999.

GONZALEZ JORDÁN, Héctor. "No apto para oídos castos". Semanario Etcétera. México, D.F. jueves 7 octubre 1999. pág. 43.

GONZALEZ JORDÁN, Héctor. "Avalancha Dark". Semanario Etcétera. México. D.F. jueves 4 noviembre 1999. pág. 35.

GURREA, C. José Antonio. "Onda Dark". Semanario Etcétera. México, D.F. jueves 30 octubre 1997. pág. 35

GURREA, José Antonio. "Rock de fusión: una larga historia de alquimia. De la Psicodelia a la oscuridad". Semanario Etcétera. jueves 27 noviembre 1997.

H, PASCAL. "Del Cyber al Dark". Ciencia, arte, Cultura. México D.F. martes 1º. 7Septiembre 1998.

H., PASCAL. "Viejas y nuevas fantasías". Ciencia, arte, Cultura. 1º. Marzo 1998.

JUÁREZ REBOCENO, Ruth. "Exploraciones del alma". Semanario Etcétera. Jueves 26 agosto 1999.

PONCE, Roberto. "Artistas, disqueras, promotores, representantes". Proceso. México, D.F. Lunes 20 mayo 1996. págs. 54 – 57.

PONCE, Roberto. "Discuten los críticos sobre el nuevo Rock". Proceso. Domingo 4 enero 1998.

PONCE, Roberto. "Punks, cholos, eskatos, rastas, neojipis, darks y rokers. Festival jóvenes del Tercer Milenio". Proceso. Domingo 16 enero 2000.

SAMPERIO, Guillermo. "Prosa Dark de Alberto Chimal". Siempre. México, D.F. Jueves 27 julio 2000.

TIBOL, Raquel. "Liliana Duering y su tendencia neogótica en el Chopo". Proceso. México, D.F. 21 junio 1998.

TOVAR, Juan. "La amenaza de otro mundo". Cineclub Biblioteca de México. Año 2, julio – agosto. 1996.

VALDINAS, José Manuel. "La cultura Popular a fin de siglo". El nuevo inversionista. Miércoles 1º. Diciembre 1999.

VALENZUELA ARCE, José Manuel. "La Siesta del Alma. (Los góticos y la simbología dark)". Jóvenes. Revista de Estudios sobre Juventud. Nueva época, año 3, no. 8 México, D.F. enero-junio 1999 pp. 24-61

REVISTAS COMPLETAS:

Generación (*Dark 2*). Año XV, No. 49, 2003

Generación (*Vampiros y otras criaturas de la noche*). Año XVI, No. 56, 2004.

Sangre y Cenizas (Todos los números, de febrero 2001 a noviembre 2004).

Temas del mundo (*Darketos: Comunidad selectiva, elegante e irreverente*) Año 1, No. 5 Vol. 8, Enero 2002.

Rock Stage (*Gótico*). Especial. No. 11 Septiembre 2004.

Ante lo inevitable... (*Dark o movimiento obscuro. Una cultura en decadencia*). Tomo No. 1 Agosto 2003.

VIDEOGRÁFICAS

Águila o Sol. "La vida en dark". (documental) Canal 11, 16:00 horas. México D.F., 27 julio 2002.

Diálogos en confianza. "Darketos y punketos". Canal 11, 15:00 horas. México D.F., 28 junio 2003 (repetición).

Interview with the Vampire. (Entrevista con el vampiro). Dir. Neil Jordan. Prod. Stephen Woolley/David Geffen. EE UU. Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea, Christian Slater y Kirsten Dunst. 1994. Color/123 Min.

Nightmare before Christmas. (El extraño mundo de Jack). Dir. Henry Selick. Prod. Tim Burton/Di Novi. 1993. Color/76 Min.

The Hunger. (El ansia). Dir. Tony Scott. EE. UU. David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. 1982. Color/90 Min.